KIRJA-kunst JA LOOMING

. . . . . .

INSPIREERIVAID NIPPE,
tehnikaid ja ideid
KIRJAKUNSTI VAHENDITEGA
kunstitööde loomiseks

Kirjakunst ja looming

Gabri Joy Kirkendall, Laura Lavender,
Julie Manwaring & Shauna Lynn Panczyszyn

TÄNAPÄEV

Originaali tiitel:
Gabri Joy Kirkendall, Laura Lavender,
Julie Manwaring & Shauna Lynn Panczyszyn
Creative Lettering and Beyond
2014 Quarto Publishing Group USA Inc.

Published by Walter Foster Publishing,
a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

Esikaane kujundus: Valerie McKeehan.
Esikaane eestikeelne teostus: Mart Anderson
Tagakaane kujundus (keskel vasakul) ja lk 4, 5 ning 46–93
© 2014 Gabri Joy Kirkendall.
Tagakaane illustratsioon (all vasakul) ja lk 132–143 © 2014 Julie Manwar
Tagakaane illustratsioon (all keskel) ja lk 8–43 © 2014 Laura Lavender
Tagakaane illustratsioon (all paremal), tiitellehel ja lk 98–129
© Shauna Lynn Panczyszyn.
Fotod lk 52, 53, 98, ja 99 © Shutterstock.
Kirjastaja: Rebecca J. Razo
Loovjuht: Shelley Baugh
Projekti toimetaja: Stephanie Meissner
Juhtivtoimetaja: Karen Julian
Kaastoimetaja: Jennifer Gaudet
Toimetaja assistent: Janessa Osle
Disainerid: Debbie Aiken, Amanda Tannen
Tootmisjuht: Nicole Szawlowski
Tootmise koordinaator: Lawrence Marquez
Tõlkija: Mihkel Mõisnik
Toimetaja: Pilleriin Torim
Eestikeelne teostus: Siiri Timmerman
ISBN 978-9949-85-100-3

Trükitud Hiinas

MIX
Paber vastutus-
tundlikest allikatest
FSC® C016973

Sisukord

Sissejuhatus 4

Nüüdisaegne kalligraafia
LAURA LAVENDER 6

Illustreeritud kiri
GABRI JOY KIRKENDALL 44

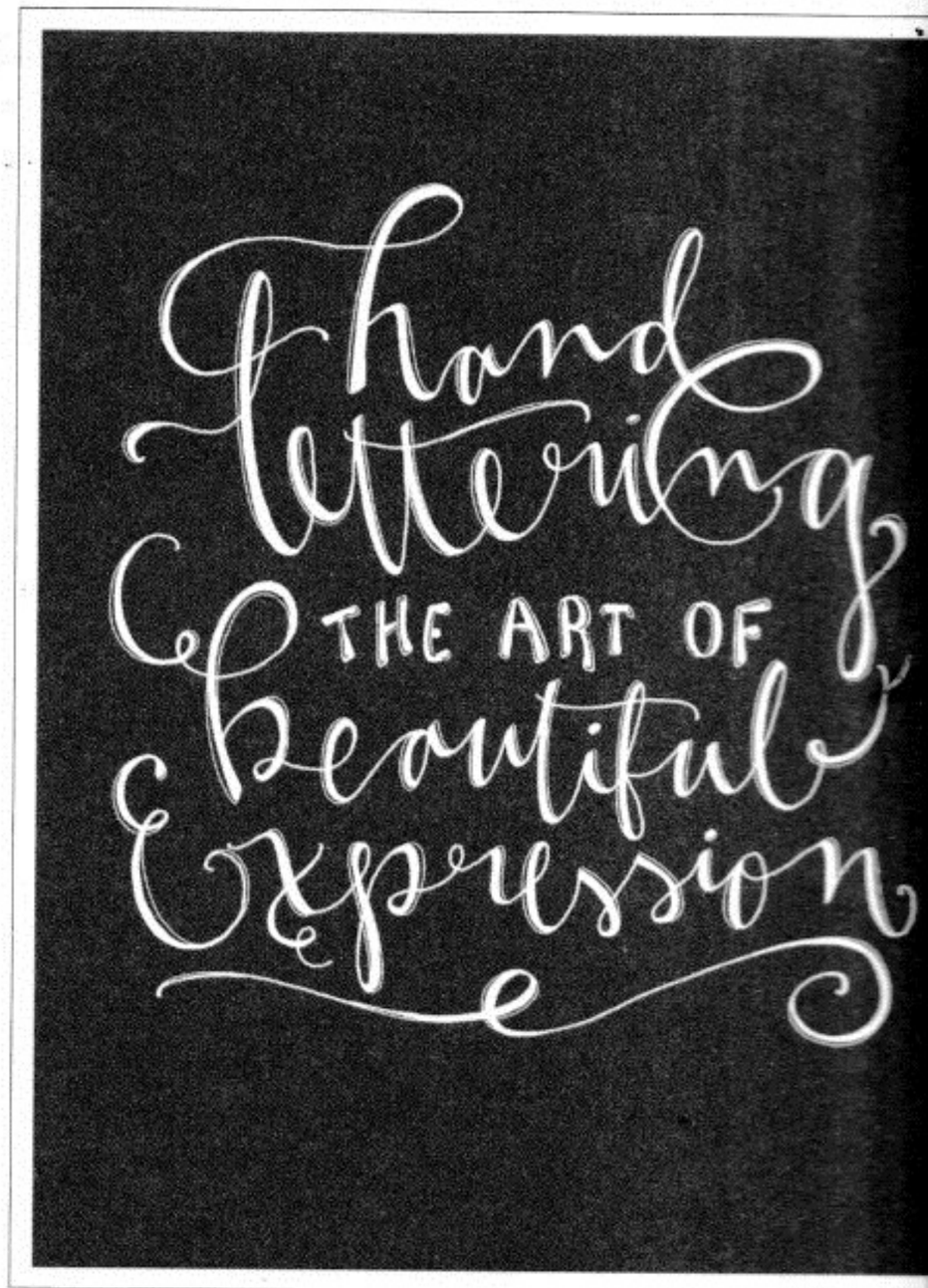
Kriidikalligraafia
SHAUNA LYNN PANCZYSZYN 96

Kirjakunst ja käsitöö
JULIE MANWARING 130

Kunstnikest 144

Sissejuhatus

KIRJAKUNST ON KÕIGIS VORMIDES ALATES LOOMINGULISEST KALLIGRAAFIAST KUNI ILLUSTRATSIOONIDENI kaunis viis sõnu kirjutada ja joonistada – lihtsalt pliiatsi, sule, kriidi või värvidega on võimalik tavalised kirjatähed muuta raamimist väärt kunstitööks.



„Kirjakunst ja looming" pakub palju loomingulisi soovitusi ja harjutusi ning lihtsasti järgitavaid sammhaaval lahti seletatud töid, mis hõlmavad erinevaid stiile ja vahendeid alates pliiatsitest, vesivärvidest ja guaššidest kuni kriidi, puidule põletamise ja isegi digitaalsete vahenditeni. Iga töö, soovituse ja harjutusega käib kaasas lihtne seletus ja kaunid inspireerivad illustratsioonid. Nelja andeka kunstniku juhatusel õpite, kuidas muu käsitsi kirjutatud tekst kunstiteoseks, blanketiks, kingituseks ja nii edasi.

Käsitsi kirjutamisel tüpograafiareeglid päris lõpuni ei kehti. Tähti ja sõnu on võimalik mugandada, piire nihutada ning käigu pealt oma reegleid kehtestada. Nii et lennaku kujutlusvõime. Teie kirjakunstitööd võivad olla fantaasiarikkad, kiiksu elegantsed või mängulised – valik on teie! Nagu kunstilooming ikka, nõuab ka kirjakunst harjutamist. Ärge vanduge alla, kui teie esimesed tähed ei tule välja nii, nagu olete kujutlenud. Proovige edasi ja peagi tulevad kaared, kujundid ja tähekuju juba iseenesest.

Selle raamatu töödega – ja kunstnike kasulike nõuannetega – jõuate varsti omaend ainulaadse kirjutamisstiili arendamiseni. Nii et pange oma loominguline alge tööle see on alles algus.

Kuidas seda raamatut kasutada

SELLE RAAMATU NÄIDISED, TÖÖD JA HARJUTUSED ON KUJUNDATUD NII, et need inspireeriksid teid loo**ma** kauneid käsitsi kirjutatud kunstitöid, kingitusi, kodukaunistusi ja palju muud. Kõik vajalikud kunstitarbed leiate hästi varustatud kunsti-, käsitöö- ja tööriistapoodidest. Raamat on jagatud nelja ossa:

- Näidisaegne kalligraafia (Laura Lavender)
- Illustreeritud kirjakunstitööd (Gabri Joy Kirkendall)
- Kriidikalligraafia (Shauna Lynn Panczyszyn)
- Kirjakunst ja käsitöö (Julie Manwaring)

Igast osast leiate kasulikku infot vahendite ja materjalide kohta, mida vajate kaunite kirjakunstitööde loomiseks erinevatel kandjatel. Samuti näidiseid, harjutusi ja sammsammulisi juhiseid oma tööde loomiseks. Raamatus on ka konkreetseid kasulikke soovitusi, mis võiksid julgustada ja inspireerida, ning harjutuslehekülgi, millel uusi tehnikaid proovida ja oma ideid visandada.

Olete valmis? Pöörake lehte ja asuge tutvuma kirjakunsti imelise maailmaga!

Live

Nüüdisaegne kalligraafia

Laura Lavender

TERE! MA ARMASTAN KALLIGRAAFIAT ja olen väga rõõmus, et teie samuti. Meie raamatu käesolev peatükk on tänapäevasel viisil pliiatsiga lustimisest, unustamata seejuures kirjakunsti ajalugu.

Sõna kalligraafia tuleb kreekakeelsetest sõnadest *kallos*, „ilu", ja *graph*, „kirjutamine". Ilusasti kirjutamisest võib leida palju rahuldust – pliiatsiotsa üle paberi liikumise helist, tähtede kaarduvatest joontest, vinjettidest ja loomulikult selle oskuse kasulikkusest igapäevases elus.

Selles osas kirjeldatavat kalligraafiastiili meeldib mulle nimetada moodsaks *vintage*'iks, nii kutsun ma ka enda stiili. Selle stiili tähekujud põhinevad vanadel kalligraafiastiilidel, kuid ei järgi päris täpselt traditsioonilisi pliiatsikalligraafia käekirju, nagu näiteks Copperplate ja Spencer. Selle osa kalligraafia on inspireeritud varasemate aegade meistrite töödest, ent on samas ka moodne ja võib olla originaalne just teie esituses.

Originaalne? Jah! Sel meetodil kalligraafia õppimine aitab teil arendada välja oma käekirjast lähtuva elegantse kalligraafiastiili, mis on omane ainult teile.

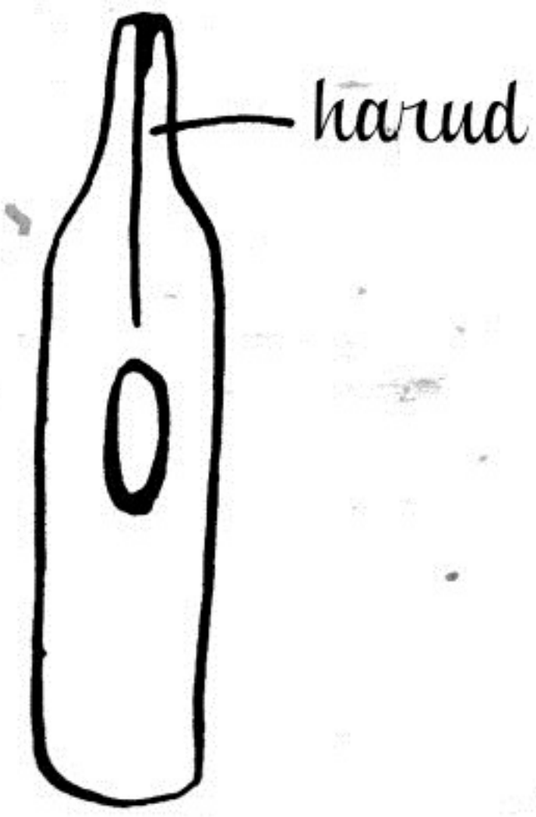
Hakkame siis pihta, eks ole?

Algus

ENNE KIRJAKUNSTI SALADUSTESSE SUKELDUMIST on tähtis käia läbi kolm klassikalise kalligraafia põhialust: (1) vahendid, (2) tehnikad ja (3) tõmbed.

Vahendid

Kalligraafi põhilised töövahendid on suled, sulepea, tušš ja paber. Kunstitarbed võivad olla kallid, aga hankige kindlasti kõige kõrgema kvaliteediga tooted, mida rahakott võimaldab – need on tõesti oma hinda väärt. Kehvema kvaliteediga vahendeid võib olla keeruline kasutada. Alati on hea mõte soetada väike kogus erinevaid vahendeid, millega katsetada ja mille hulgast kõige sobivamad leida.



Suled

Sellise kalligraafia jaoks, millega meie tegeleme, on tarvis kalligraafiasulgi. Need suled on valmistatud painduvast metallist ja on täpselt töödeldud otsaga. Vastavalt sellele, kui tugevalt kirjutaja sulele vajutab, avanevad sule harud ja paberile jääb varieeruva laiusega joon, mida me kirjakunsti juures armastame. Sulgi on väga mitmesuguseid, erinevat mõõtu otsaga, jäigemaid ja pehmemaid. Hankige endale erinevaid sulgi, nii saate proovides selgeks teha, milline tüüp teile meeldib.

Sulepea

Mulle meeldib kasutada põlvega sulepead, mis hoiab sulge varre suhtes nurga all. Selline sulepea on vajalik Spenceri ja Copperplate'i stiilis kalligraafia jaoks, mida kirjutatakse tugevalt kaldu – kuni 55 kraadini. Sule asend hoidjas mängib kirjutamise juures tähtsat rolli. Katsetage sule asendi ja sulepea nurgaga, et näha, mis teie stiiliga kõige paremini sobib. Kui sulg on vale nurga all, võib selle ots paberit kraapida ja tekitada kaunite joonte asemel jõnkse ja plekke. Olge harjutamise käigus valmis mõõdukaks määrimiseks, sest sulega kirjutamine nõuab harjumist. Ärge vanduge alla!

Põlvega sulepea

Tušš

Kalligraafil läheb tarvis tušši. Kalligraafiatušši leiate igast kunstitarvete poest. Mina soovitan kasutada musta tušši, sest sellel kipub olema kõige parem tekstuur. Suurem osa kunstipoodidest müüb erinevaid kauneid tušše; kõik neist siiski sulega kirjutamiseks ei sobi. Proovige erinevaid tušše, et leida oma lemmik. Lisaks tušile on veel mitmeid kirjutusvedelikke, mis sobivad sulega kirjutamiseks, ent nendest räägime hiljem. Minu lemmiktušid on sumi, seepia ja akrüültint.

Paber

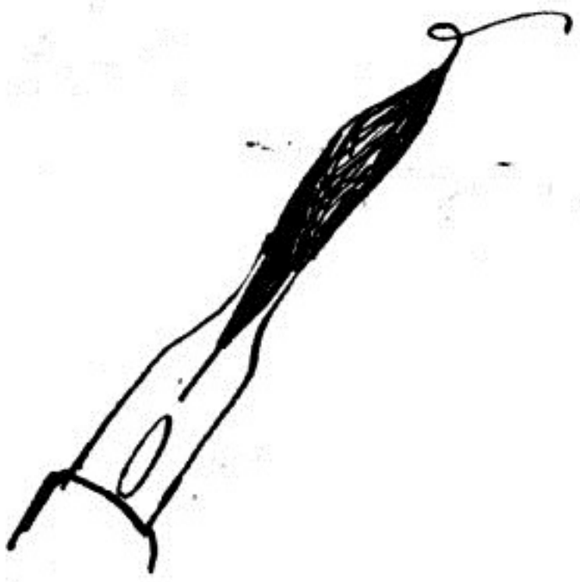
Paberi valik on sulega kirjutamisel väga tähtis. Paber peab olema sile, muidu jäävad paberikiud sulepotsa külge kinni ja võivad põhjustada korraliku tušiuputuse. Suurem osa karedatest käsitööpaberitest ja paksudest tekstuuriga paberitest on küll kenad, ent sulega kirjutamiseks kõlbmatud. Kunstitarvete poes on tavaliselt mitut eri tüüpi paberit. Valige kindlasti kalligraafia või illustratsioonide jaoks mõeldud paber. Nagu ka teiste töövahendite puhul, ostke väike kogus erinevaid pabereid, et näha, milline teile kõige enam meeldib. Minu lemmikpaberid on sile kvaliteetpaber, õhuke illustratsioonipaber ja sile (kuumpressitud) õhuke akvarellipaber.

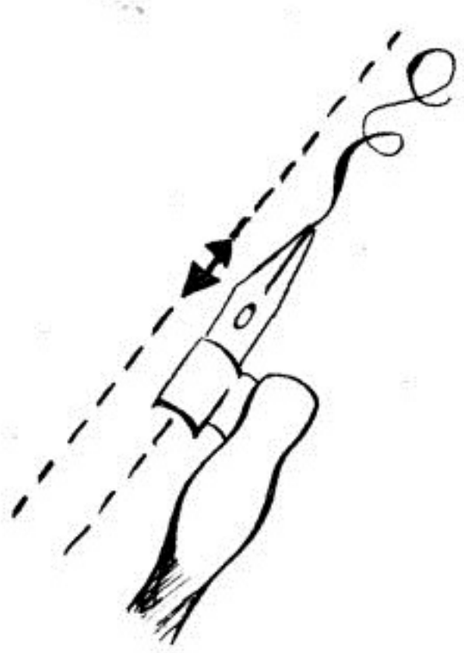
Vahendite leidmine

Mõned eelmainitud töövahendid, eriti suled ja sulepead, on spetsiaalsed kunstitarbed, mida ei pruugi igas kirjatarvete poes leiduda. Kui te neid kodulähedastest poodidest ei leia, võite abi saada spetsiaalsetest kunstitarvete poodidest ja selliseid kaupu internetis müüvatelt firmadelt.

Tehnikad

Sulega kirjutatava kalligraafia juures on väga olulised surve sulele ja nurgad. Kalligraafi käe surve sulele määrabki sobiva laiusega joone tekkimise. Nurk, mille all sulepead hoitakse, tekitab elegantse kalde ja annab tähtedele kuju.





▲ Libistage suleotsa õrnalt selle lõhe suunas, et vähendada paberi tindiga määrdumist!

Sulepea käsitsemine

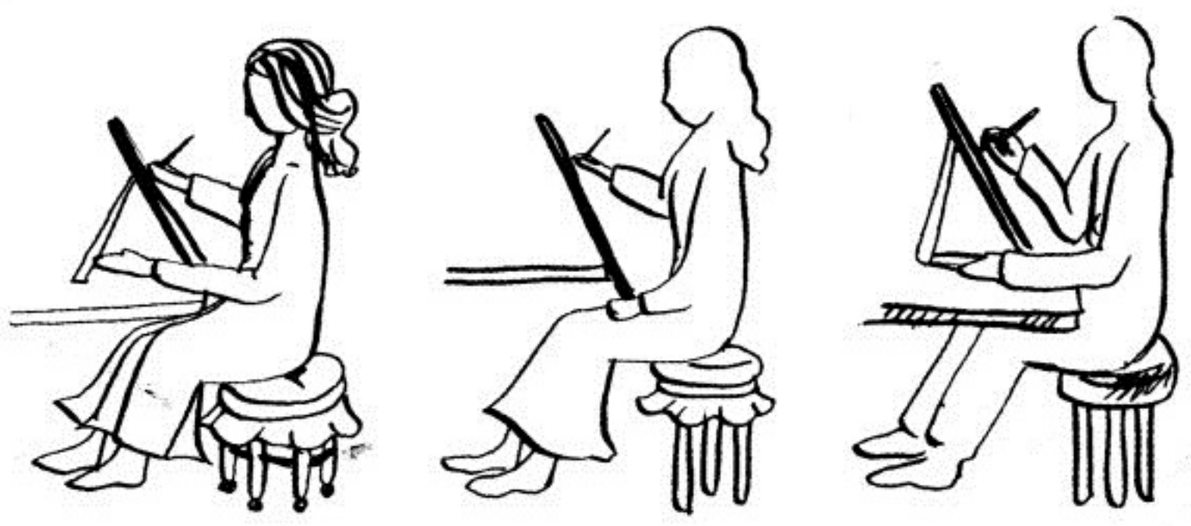
Sule liikumine peab alati olema kooskõlas kirjutatava tähe kaldega. Tähtede kaunite laiemate ja peenemate osade loomine sõltub survest, mida suleotsale avaldatakse. Kuna sulg on painduv, vajutab tugevam surve selle lõhestatud otsa harud rohkem laiali ja joon tuleb paksem. Kergema survega tekib vastavalt peenem joon.

— Soovitus —

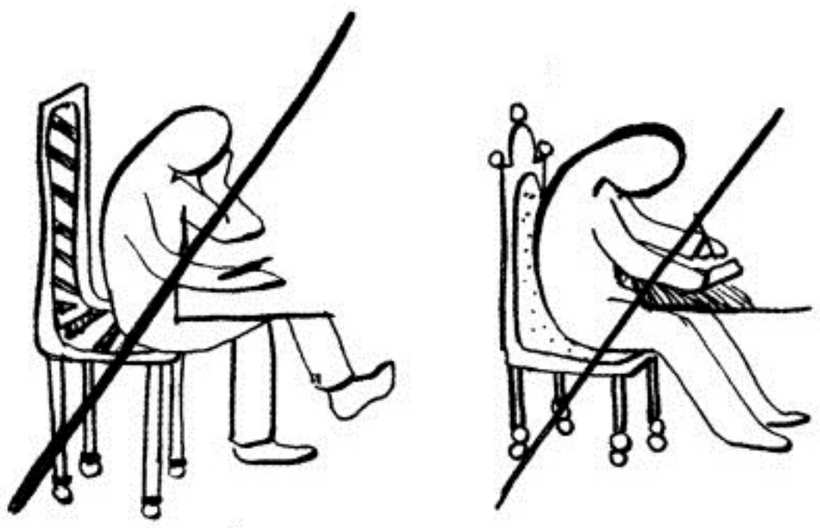
Pange tähele, kui kõvasti te sulepeale vajutate ja kui kõvasti seda käes hoiate. Teie käsi ei tohiks pärast harjutamist valusaks jääda. Hoidke sulepead vabalt ja vajutage sellele kergelt.

Õige kehahoid

Kehahoid on kalligraafia juures ülimalt oluline. Mina kontrollin end pidevalt, et mitte laua taga küürus istuda. Leidke iga natukese aja järel mahti enda kehahoidu kontrollida. Allpool on mõni soovitus õige kehahoiu kohta:



Jah!

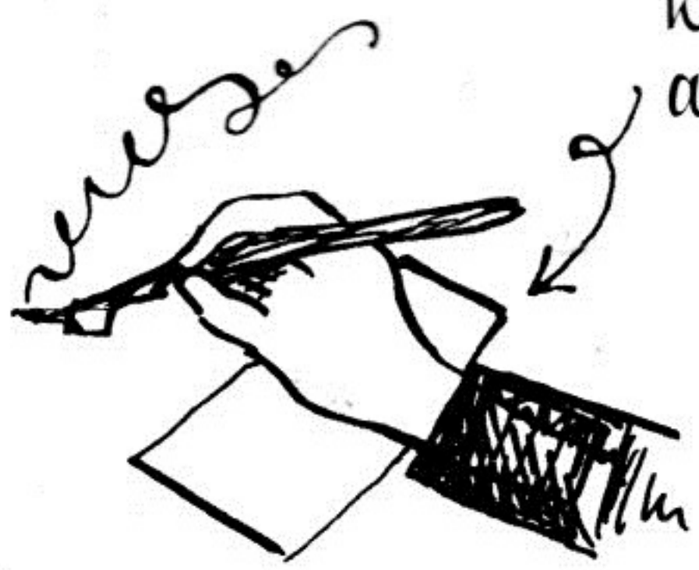


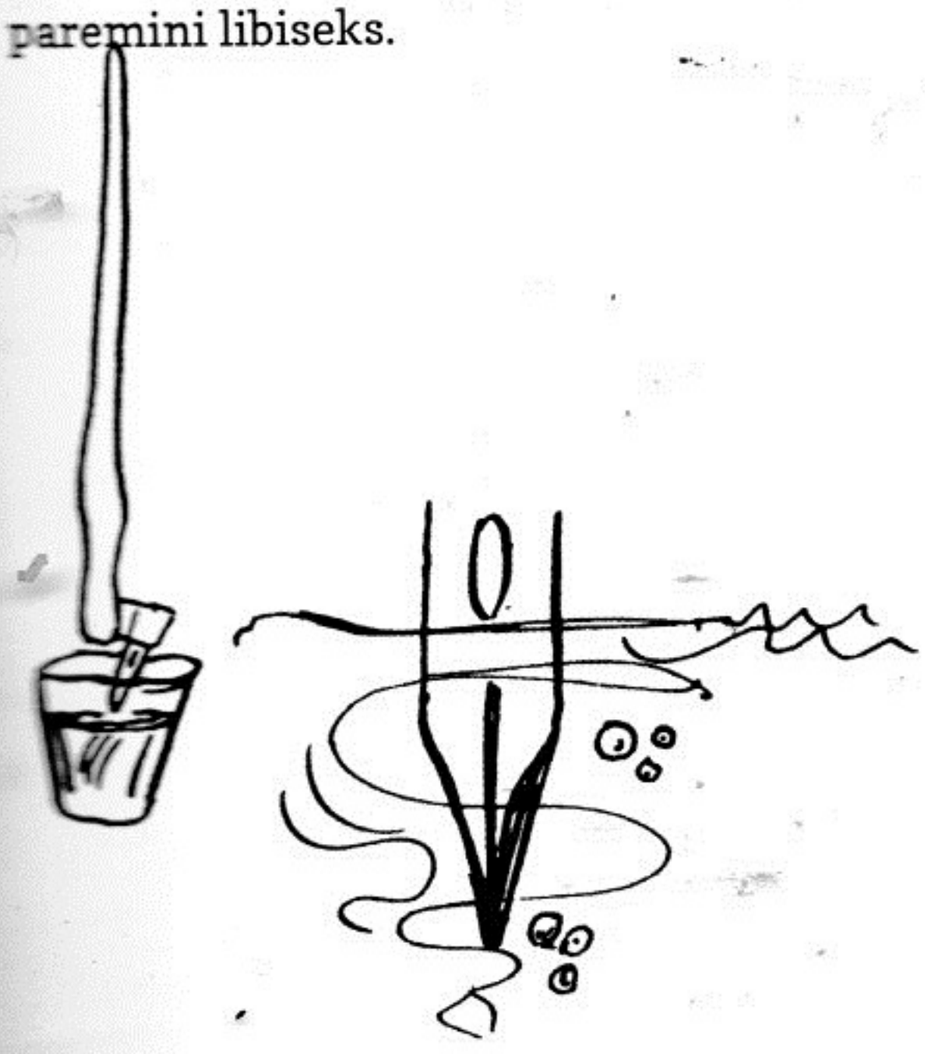
Ei!

- Hoidke jalad vastu põrandat, selg sirge, käed ja õlad vabad ning pea kaelaga ühel joonel.
- Kasutage aluslauda või kallutatava plaadiga lauda, et teie töö oleks 45-kraadise nurga all. See hõlbustab ka sirge seljaga istumist.
- Ärge toetage kätt töö peale.

Kasutage kaitsepaberit

Asetage alati käe alla kaitsepaber – isegi kui lihtsalt harjutate! Käelt paberile jääv rasu võib mõjutada tuši voolamist ning põhjustada ebaühtlusi ja määrimist. Proovige näiteks mängukaarti või mõnda sarnast libedast kaetud paberist lehte, et käsi kirjutades paremini libiseks.





Sule puhastamine ja hooldamine

Töö ajal on väga tähtis sule regulaarne puhastamine. Määrdunud suled lagunevad teatud tüüpi tuššide tõttu kiiremini. Need muudavad ka tõenäolisemaks määrimise ja tuši liigse voolamise. Puhtad jooned ja kaunid lained nõuavad puhast sulge!

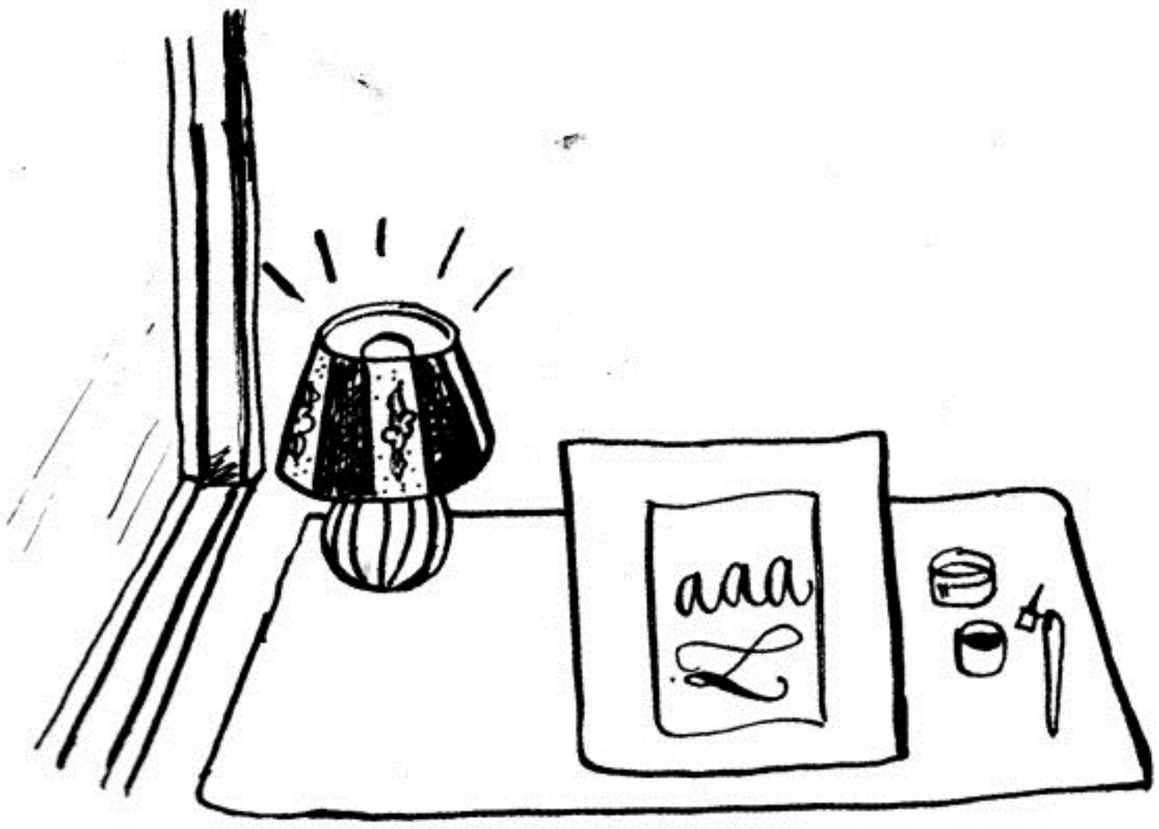
Puhastage sulge nii, et kastate selle alati pärast mõne lause kirjutamist vette. Kuivatage kiude mitte andva majapidamispaberiga. Mina hoian selleks tarbeks töölaual paari riidelapikest.

Sule vahetamine

Kirjutussuled ei kesta igavesti. Kui sulg näeb välja kulunud ja selle harud on paindunud või laiali vajunud, on aeg see välja vahetada. Puhastage kindlasti sulg enne kasutusele võtmist; mõni sulg on kaetud määrdega, mis aitab sellel säilida, ent ei lase tušil vabalt voolata.

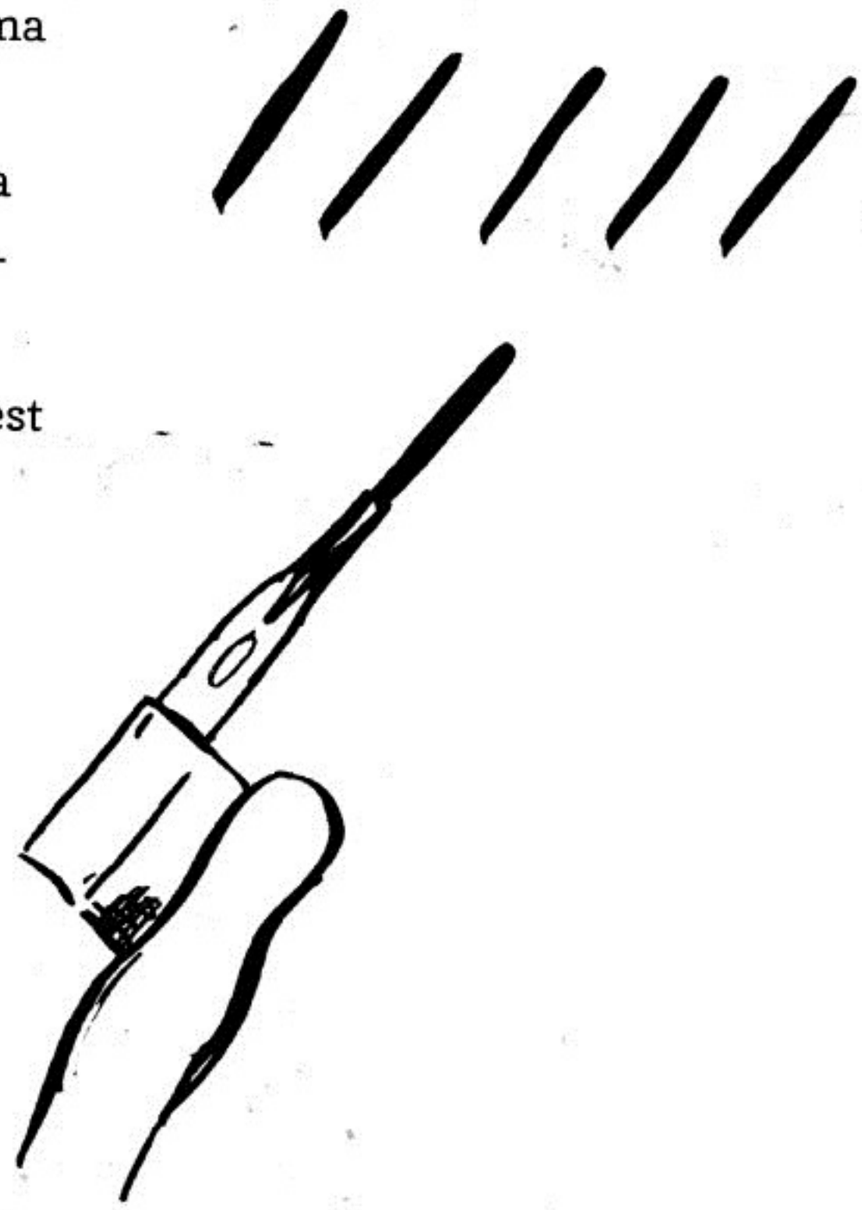
Töökoha loomine

Seadke enda tööruum nii, et valgus paistab tõkkäe vastasküljelt, et tööle ei tekiks segavaid varje. Asetage kõik tušid ja tööriistad tõkkäe poolele, et vältida tilkade langemist paberile. Kui olete paremakäeline, seadke tööruum nii, nagu siin näidatud. Kui olete vasakukäeline, siis peegelpildis.

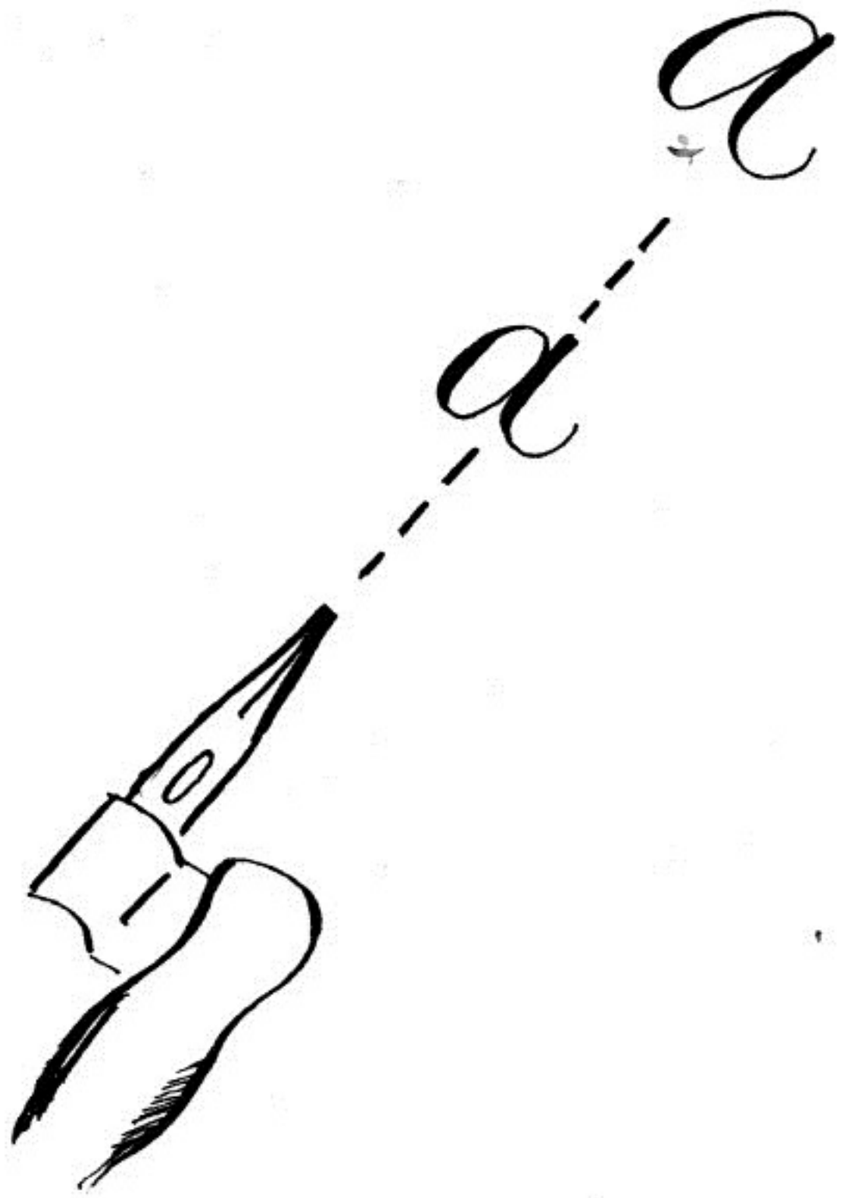


Tõmbed

Sule liikumine peab olema kooskõlas kirjutatavate tähtede kaldega. Suleotsa liigutamine paberile ebaloomuliku nurga all võib põhjustada määrimist, sest sule harud võivad paberi konarustesse takerduda.

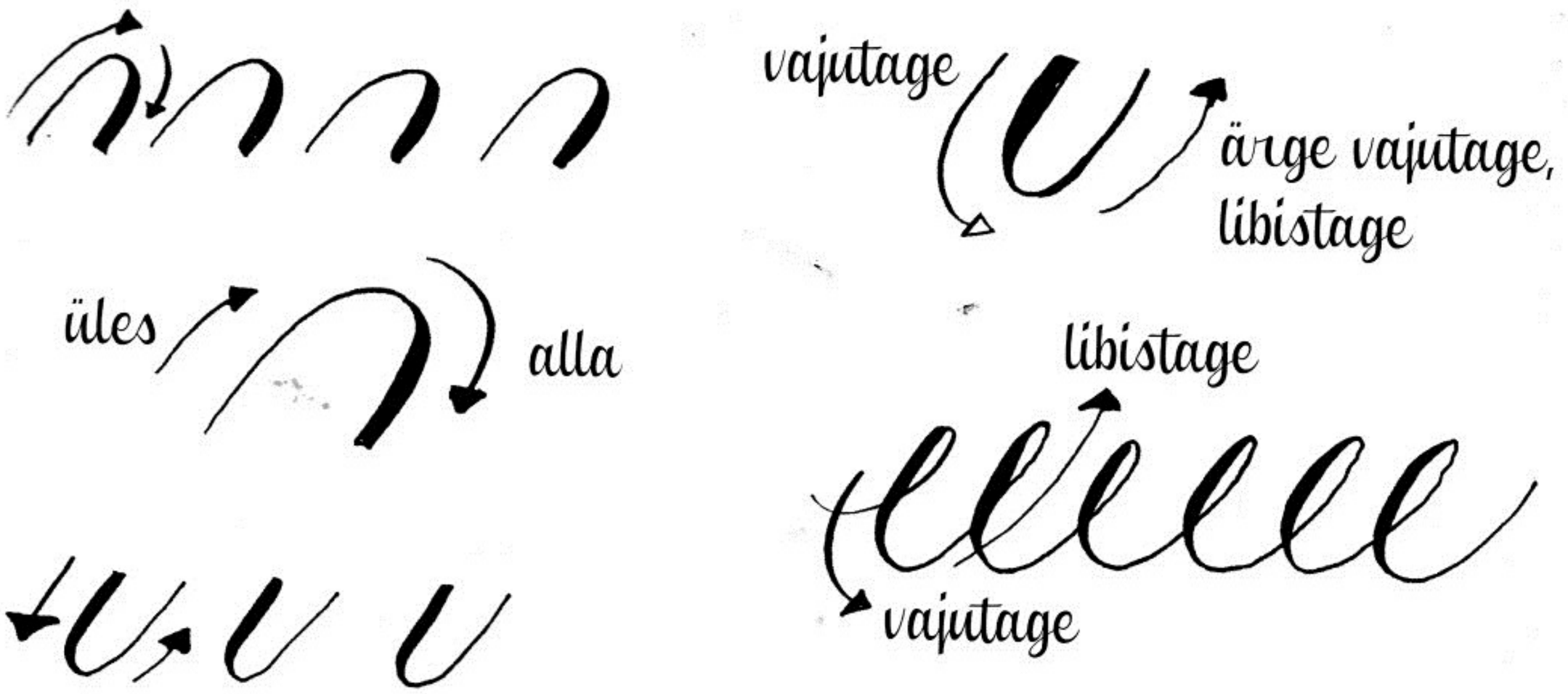


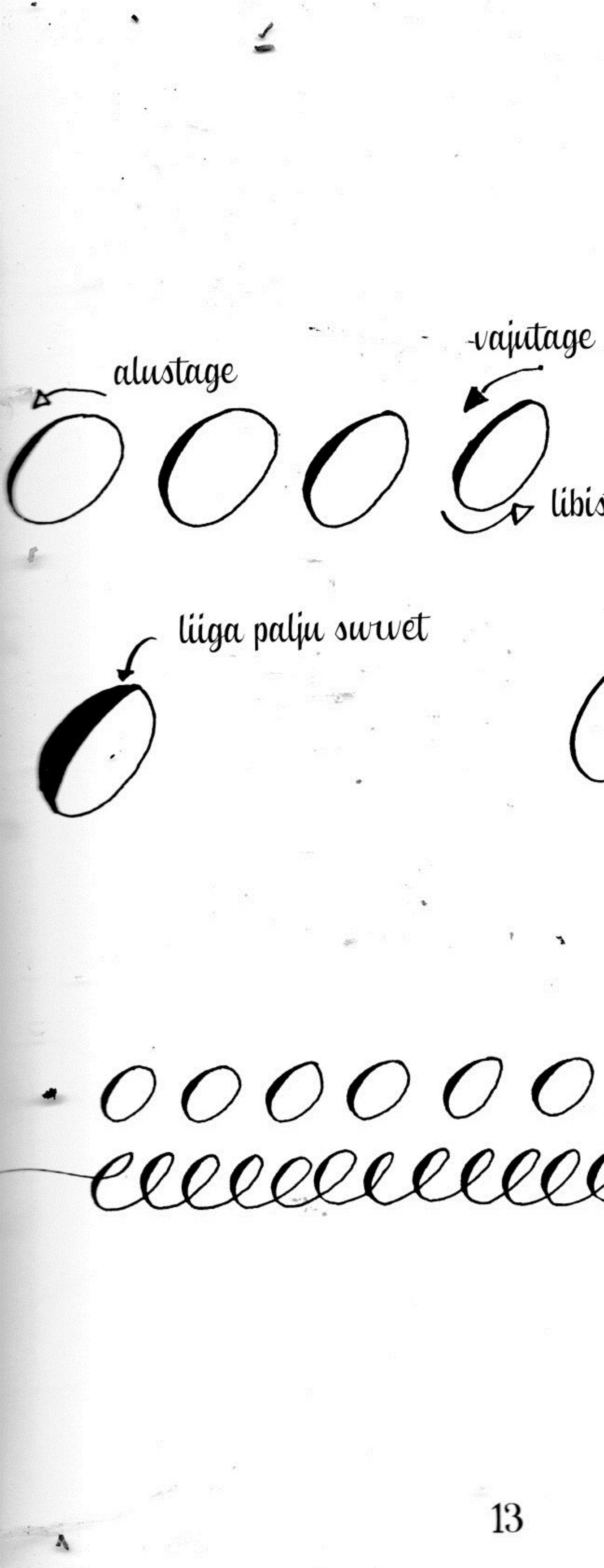
▼ Vaadake illustratsioonilt väiketähe kirjutamist. A-tähe ümmargune vorm kirjutatakse nii, et suleotsa lõhe on tähe kallaku suunas. Selle tehnikaga saavutatakse ilusad tähed ilma määrimata.



Tõmbed üles ja alla

Rusikareegli järgi vajutage sulele allapoole tõmmates ja libistage seda õrnalt ülespoole liigutades.





Laiad ja peened tõmbed

Püüdke laiu ja peeneid tõmbeid ühendades saavutada sujuvaid üleminekuid. Selle tehnika omandamiseks harjutage ringide joonistamist.

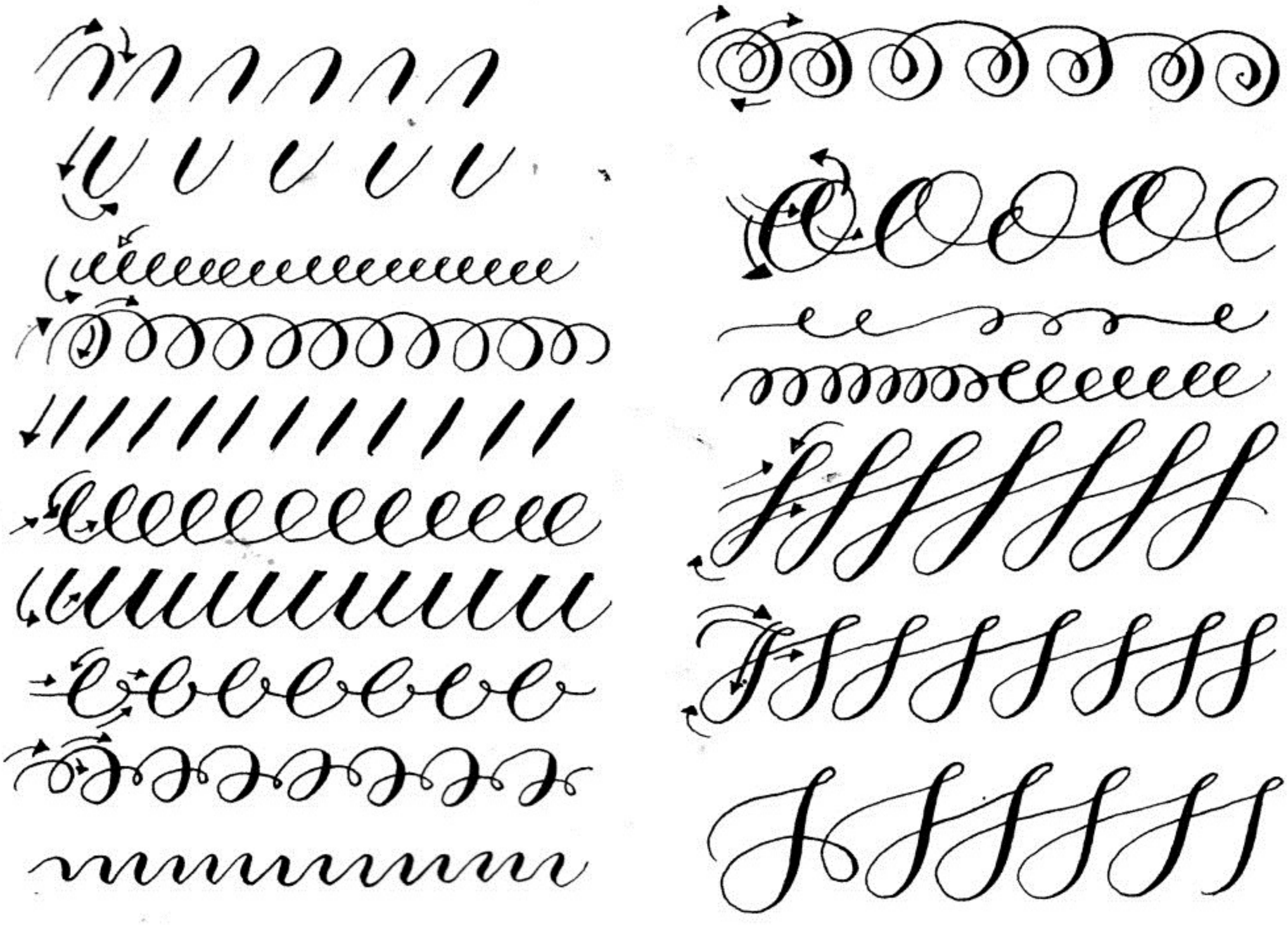
Kirja-harjutus

Tõmmete harjutamine

Enne selles osas kirjeldatud töödega alustamist võtke aega sujuvate liigutuste ja tõmmete ühendamise harjutamiseks. Selleks võite kasutada vastaslehekülge või eraldi paberit. Ärge unustage korrektset sulepeahoidu ja hoidke harjutuspaber enda ees, mitte kõrval.

Pidage meeles järgmist:

- Pange tähele nurki ja seda, kui kõvasti sulele vajutada.
- Püüdke hoida suleotsa lõhe tähtede kalde suunas.
- Üldjuhul vajutage sulele allapoole tõmmates ja libistage seda kergelt ülespoole liigutades.
- Hoidke peened jooned ühesuguse laiusega ja laiad samuti.
- Mis kõige olulisem, olge lõdvestunud ja vaba – ning lustige!

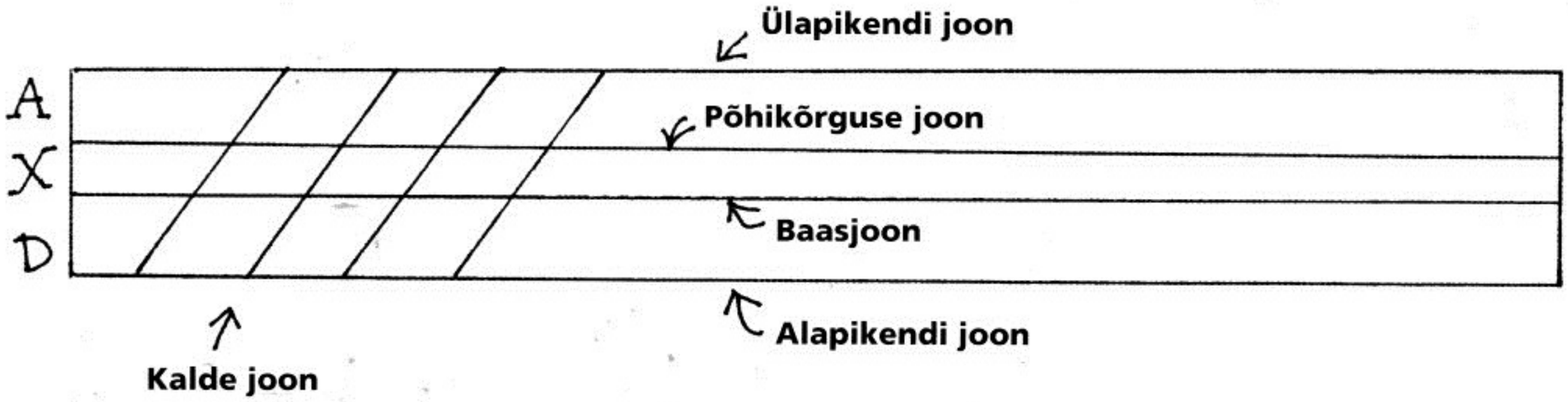


Harjutage siin!

Märkus: Paber selles raamatus sobib sulega kirjutamiseks,
ehkki võib esineda väheseid ebemeid.

Tähtede kirjutamine

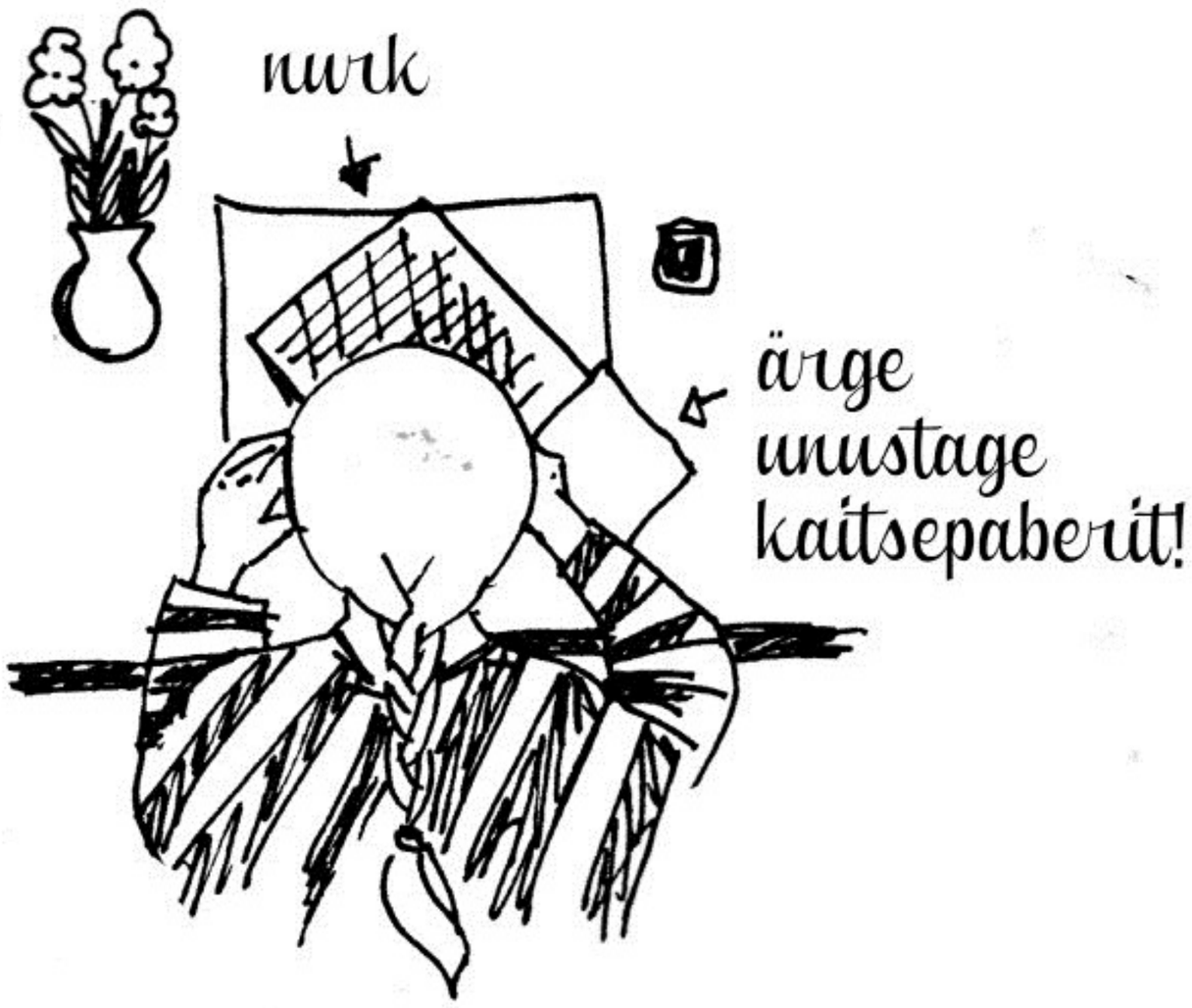
NÜÜD, KUI OLETE HARJUTANUD KUJUNDEID JA TÕMBEID, võime sukelduda lõbusamasse tegevusse – tähtede kirjutamisse! Me harjutame *minusklite* (väiketähtede) ja *majusklite* (suurtähtede) kirjutamist kalde all, andes neile vormi, mis toetub lõdvalt Copperplate'i (graveerimiskirja) stiilile. Kui oleme selle stiiliga tutvunud, tegeleme tavalisemate, püstkirjadega. Hakkame pihta!



Me kasutame tähtede kirjutamiseks joonitud kirjutuspaberi lehte. Jooned on jagatud kolme ossa. Keskmine osa on see, kus asetseb täht ise. Ülapikendid pikkadel tähtedel, nagu d või b ulatuvad ülemise jooneni. Alapikendid tähtedel nagu p ja y ulatuvad alumise jooneni.

Soovitus

Varuge kirjutamiseks aega ja jätke tähtede vahele rohkelt ruumi.



Kaldejoon

Kaldejoon on nurk, mille all tähed kirjutatakse. Nagu eespool räägitud, püüdke hoida suleots kaldejoone suunas. Samuti püüdke kaldejoon hoida enam-vähem enda suunas.

kirjutage end soojaks!

Minuskli d

Tähti kirjutades püüdke hoida joonte laius ühtlane ja vahed tõmmete vahel ühesugused, nii et tähed näeksid välja peaaegu identsed. Püüdke saavutada sujuvaid kaari – mõelge õrnadele, voolavatele liigutustele.

Nooled näitavad suunda, kuhu sulg peaks liikuma. Ärge unustage alla tõmmates vajutada ja üles lükates libistada.

Püüdke hoida kõik laiad ja peened jooned ühesugused. Pange tähele tähtedes esinevaid ovaale ja ringe ning püüdke need teha umbes ühesuurused.

A X D j j j j j

A X D k k k k

A X D l l l l l

A X D m m m m n

A X D n n n n

A X D o o o o

A X D p p p

A X D q q q

A X D r r r r

A X D s s s s

A X D t t t t t

A X D u u u u u u u

A X D v v v v v v v

A X D w w w w w w

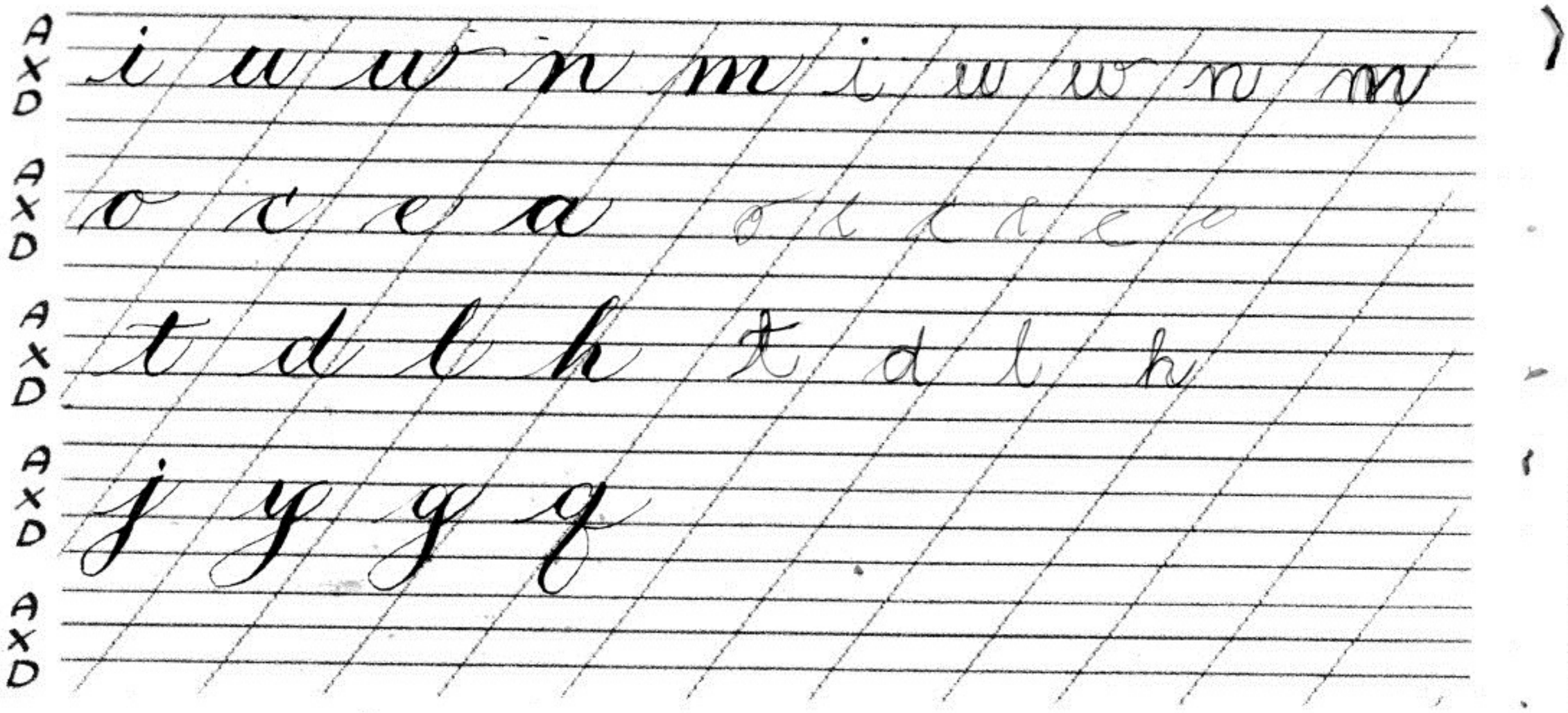
A X D x x x x x

A X D y y y y y y

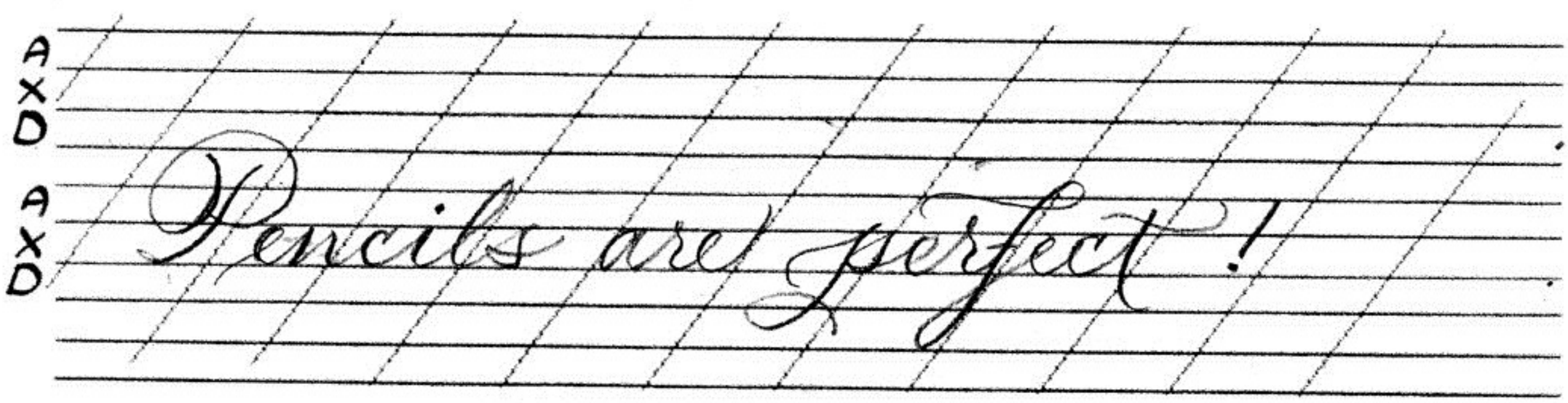
A X D z z z z z z z

Tähtede rühmad

Väiketähti kirjutades pange tähtede juures tähele sarnaseid kujundeid ja struktuure. Neile sarnastele kujunditele tähelepanu pööramine – ja püüd need sarnased teha – tekitab tervele kirjatööle sujuva ja ühtlase mulje.



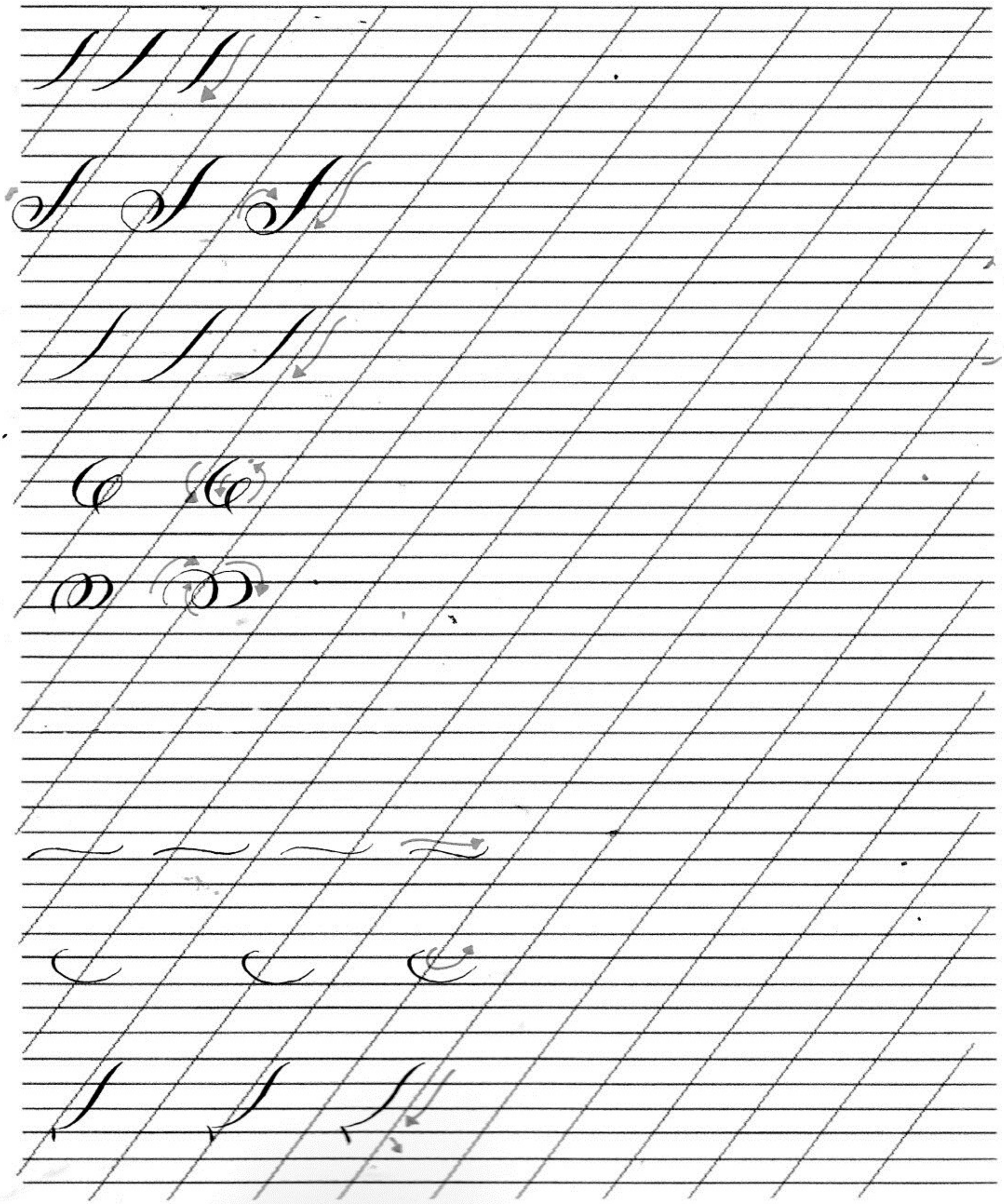
Üks idee! Harjutage terava pliiatsiga. Pliiatsid võimaldavad kirjutada nii laiu kui peeneid jooni (ehkki mitte nii dramaatiliselt erinevaid kui suled) ilma igasuguse määrimisohuta! Pliiatsi kasutamise sujuvus ja lihtsus teeb palju rõõmu. Pidage aga meeles alla tõmmates vajutada ja üles lükates libistada!



Harjutage siin!

Majusklid

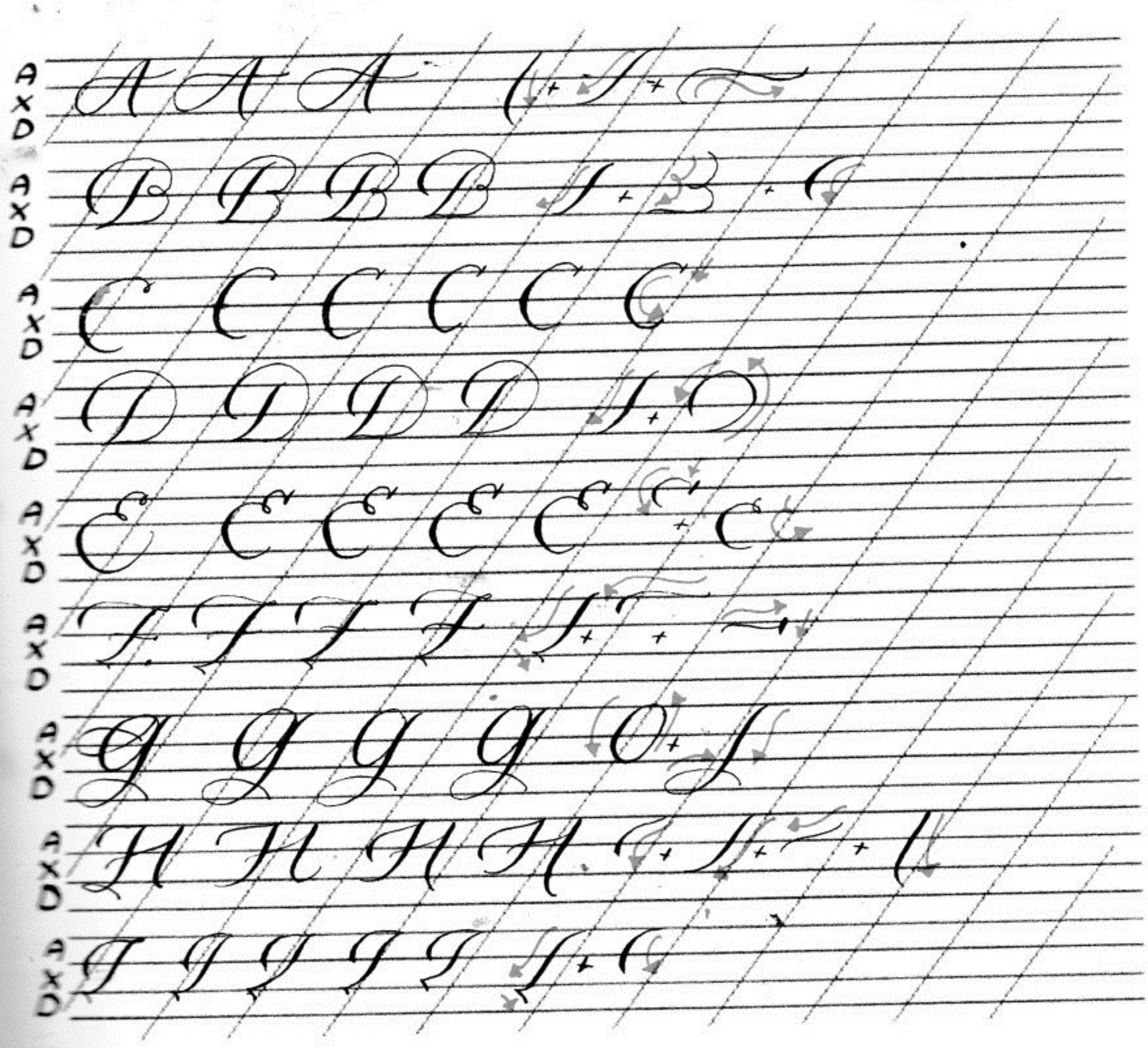
Harjutage enne suurtähtede kirjutamist neid tõmbeid. Leiate kindlasti,
et nende joonte valdamine aitab suurtähtedel kaunimalt voolata!



Majusklite kirjutamist harjutades püüdke saavutada sujuvus, laske joontel voolavalt üksteise sisse sulada. Järgige nooli minu näidete juures; ärge unustage alla tõmmates vajutada ja üles lükates libistada.

Soovitus

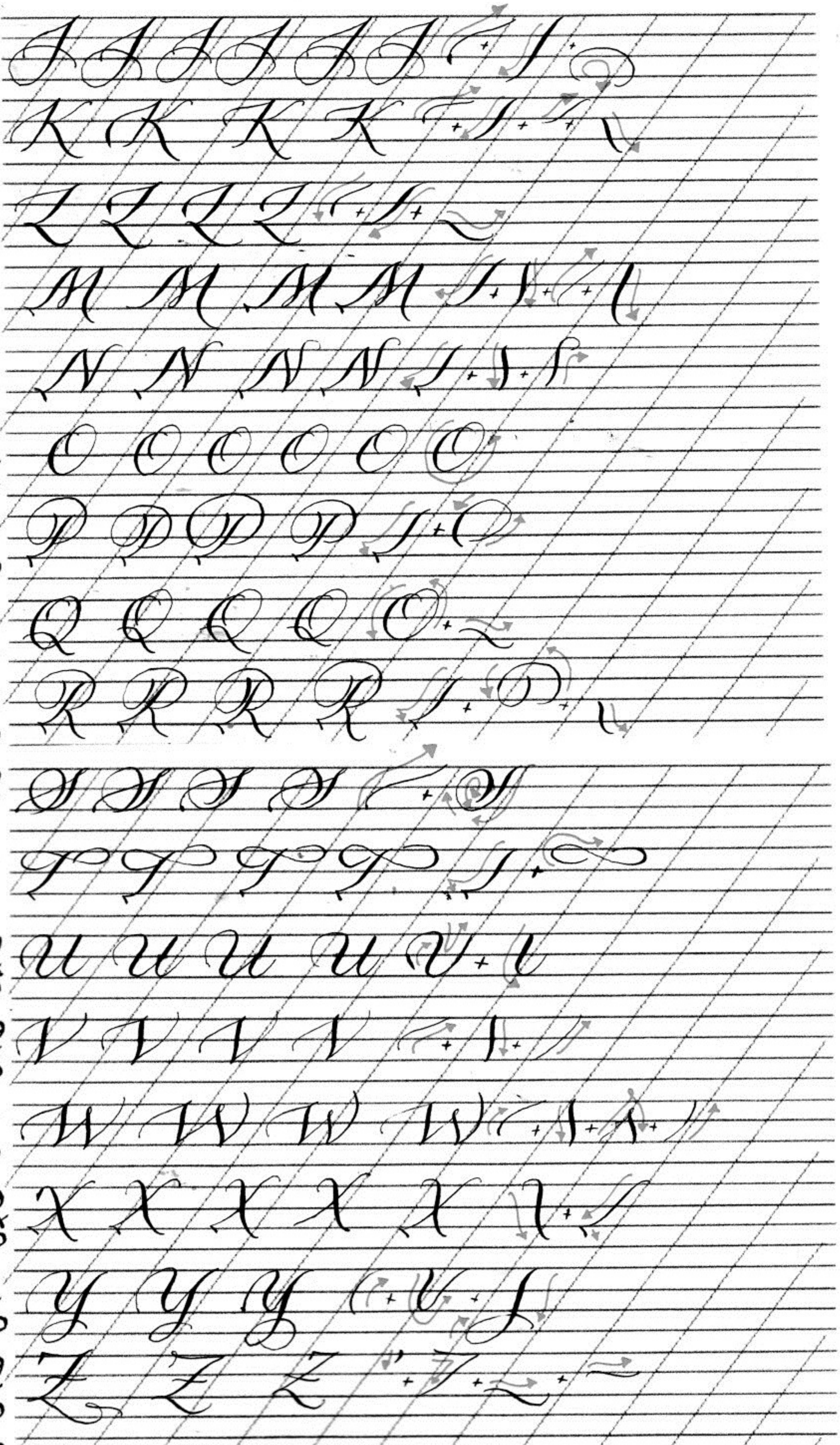
Ärge kunagi kirjutage kalligraafilises kirjas ainult suurtähti.



Tahvlitede puhastamine

Teile ei meeldi, kuidas mõni osa tähest välja tuli? Veel pole hilja! Kuni tušš pole kuivanud, saate suleotsaga (kui see pole tušši täis) märga tušši soovitud kohta ja kujusse juhtida. Kasutage seda nippi tõmmetele konkreetsete lõppude tegemiseks ning ebaühtlaste joonte silumiseks. Ideaalne!

AXD



Tähtede ühendamine ja sõnade moodustamine

Püüdke ühendada tähtede lõpu- ja algustõmbed, justkui need voolaksid loomulikult koos. Proovige vältida kohmakaid ühendusi või lõikuvaid jooni. Harjutades märkate, et saate kirjutada mitmeid tähti – või lausa terve sõna – ilma sulge paberilt tõstmata!

into under the that

in i+n out o+u+t

happy h+a+p+p+y

love

joy

holiday

Wednesday

Summer

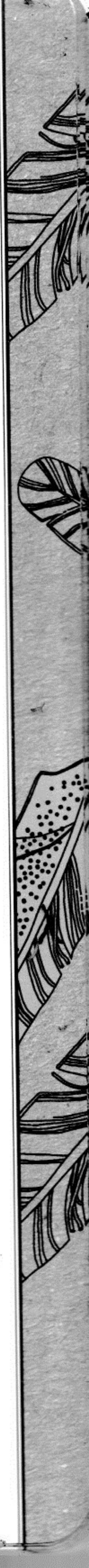
matter

stay

Harjutage siin!

Soovitus

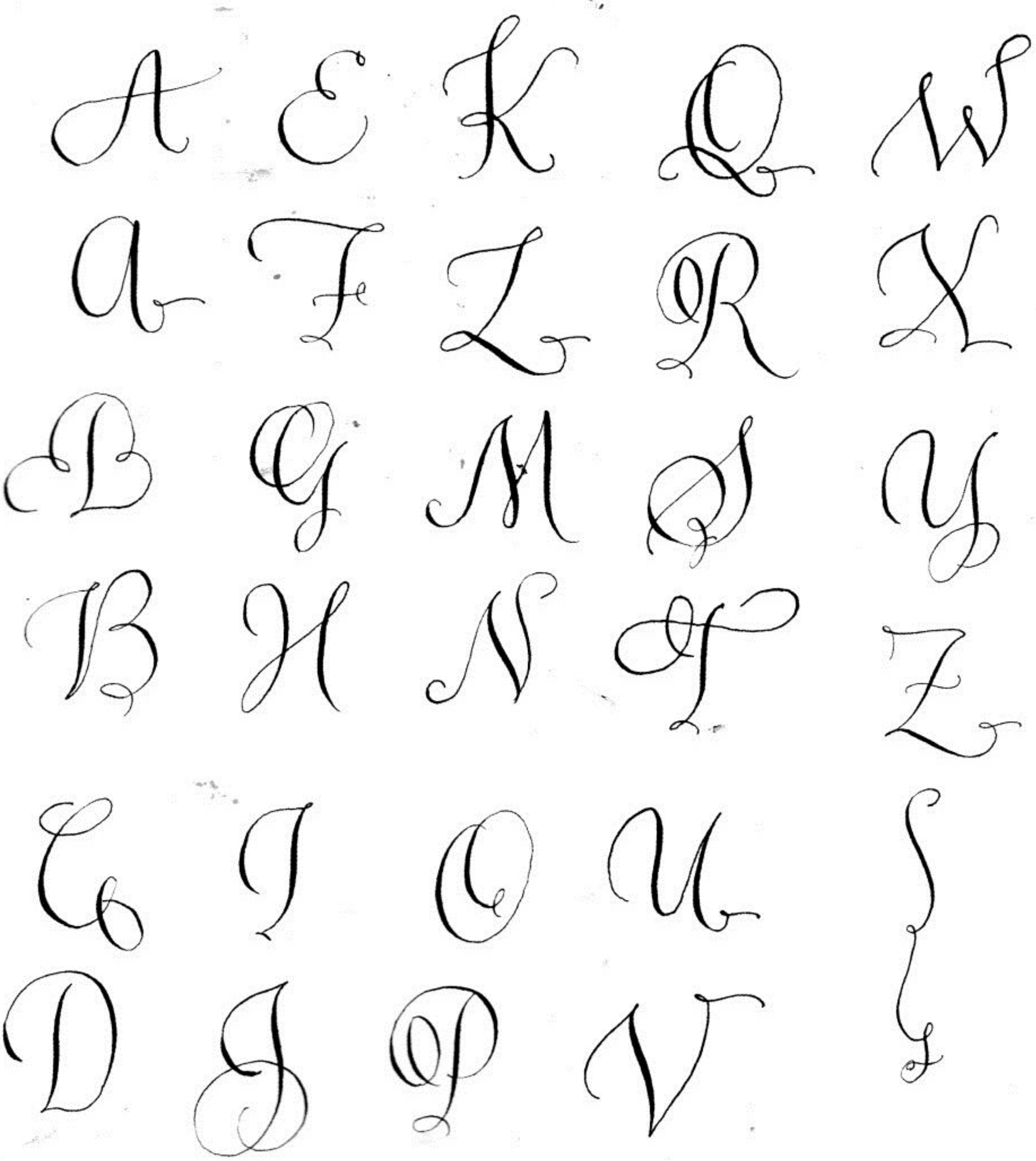
Tehke harjutamiseks järgmisel lehel olevast raamistikust koopia!



Keerame vinti juurde

JAH – ON AEG LIIKUDA KIRJAKUNSTITÖÖGA JÄRGMISELE TASEMELE! Nüüd, kui olete harjutanud põhilisi tõmbeid ja nende sidumist, kõigepealt kujundites ja siis sõnades, laiendagem oma repertuaari püstkirjale. Ja siis hakkame kaunistama!

See püstkiri on mänguline ja vaba – lustige sellega! Pange tähele, et tähekujud ja tõmbed on samad, mida olete kaldkirja juures juba õppinud, nüüd on need lihtsalt püsti. Nagu ka kaldkirja juures, on väga tähtis hoida tähtede sees ja vahel ühtlaseid vahesid. Iga täht peaks võtma umbes samapalju ruumi.



a b c d e

f g h i j

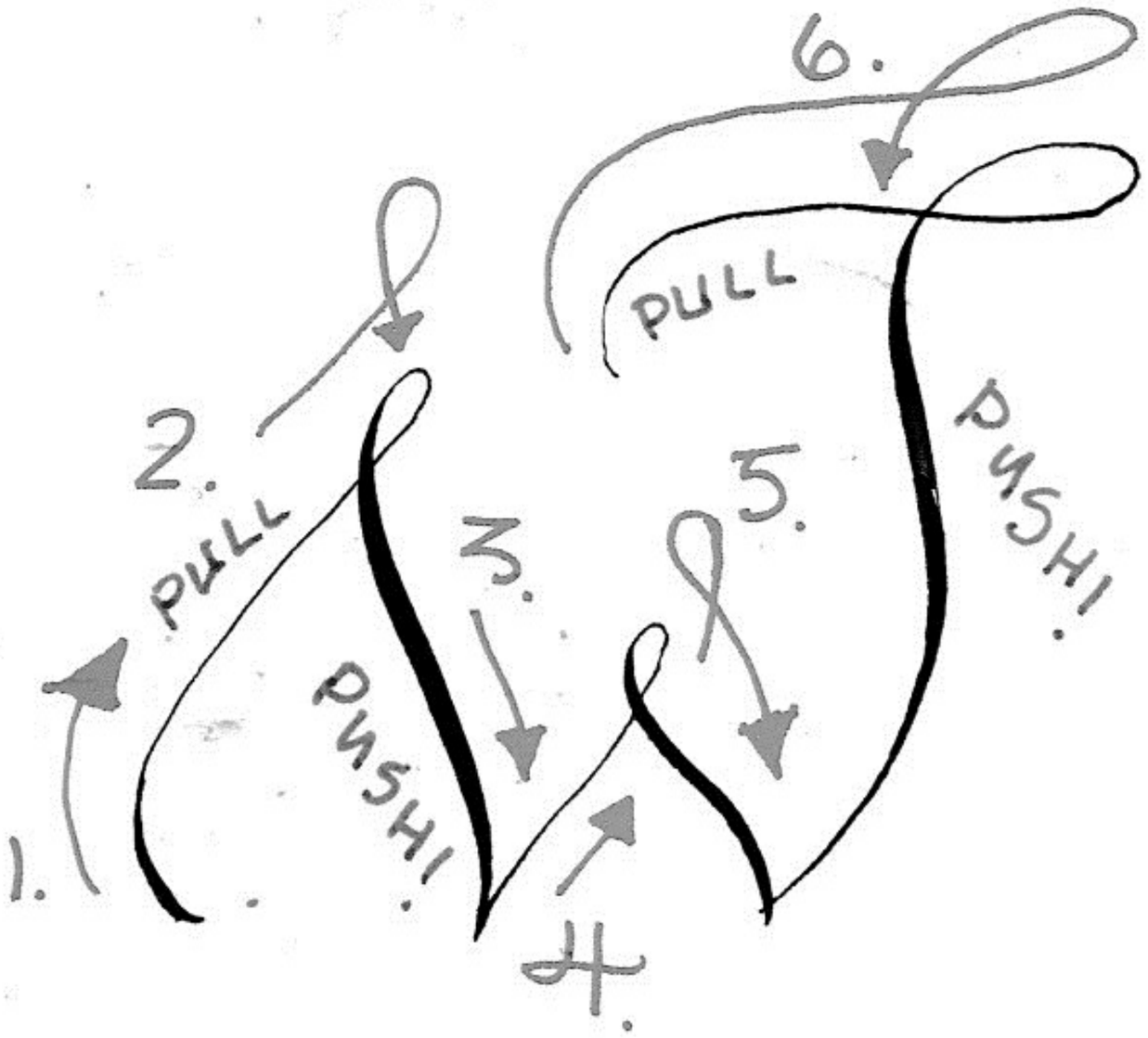
k l m n o

p q r s t

u v w x

y and z

CLOSE UP!



CLOSE UP!!

Soovitus

Diagrammipaber sobib suurepäraselt püstkirja harjutamiseks!

Kuidas lasta oma kirjakunstil särada

Hoolsa harjutamisega tekib teil mõne aja jooksul oma ainulaadne kalligraafiastiil. Te hakkate avastama teatud tähti, kujundeid ja tõmbeid, mis on teile kõige käepärasemad. Võib-olla avastate, et teid tõmbavad ülikeerukalt kaunistatud initsiaalid ja palju vinjette. Või äkki tunnete end kõige mugavamalt vabama, lihtsama, argisema stiili juures. Milline stiil teis ka tärkama ei hakkaks, minge sellega kaasa! Siin on mõni soovitus alustamiseks.

- **Õppige** ja omandage põhilisi asju. Harjutage tõmbeid, millest moodustuvad peamised tähekujud. Ja siis harjutage veel! Ärge jätke seda sammu vahele; ainus viis oma stiili kujundamiseks on omandada esmalt kõige põhilisem.
- **Tutvuge** traditsioonilise terava sulega kirjutatavate kirjadega. Eksperimenteerige traditsiooniliste tähtede kirjutamisega Copperplate'i (Roundhandi) ja Spenceri stiilis.
- **Ostke** laisulg ja proovige kirjutada Itaalia stiilis tähti. Paljud kalligraafiaõpetajad soovitavad kirjakunstiõpingute aluseks just Itaalia stiili.
- **Minge** kalligraafiakursustele või vaadake, mis tarbeid on saadaval teie kandi raamatupoodide või raamatukogude kalligraafiaosakonnas.

Kaunistamine

JA NÜÜD ... ILUTSEME! Järgige allpool toodud soovitusi, et teie kaunistused oleksid loomulikud, vabalt kulgevad ja sujuvad!

Flourishing

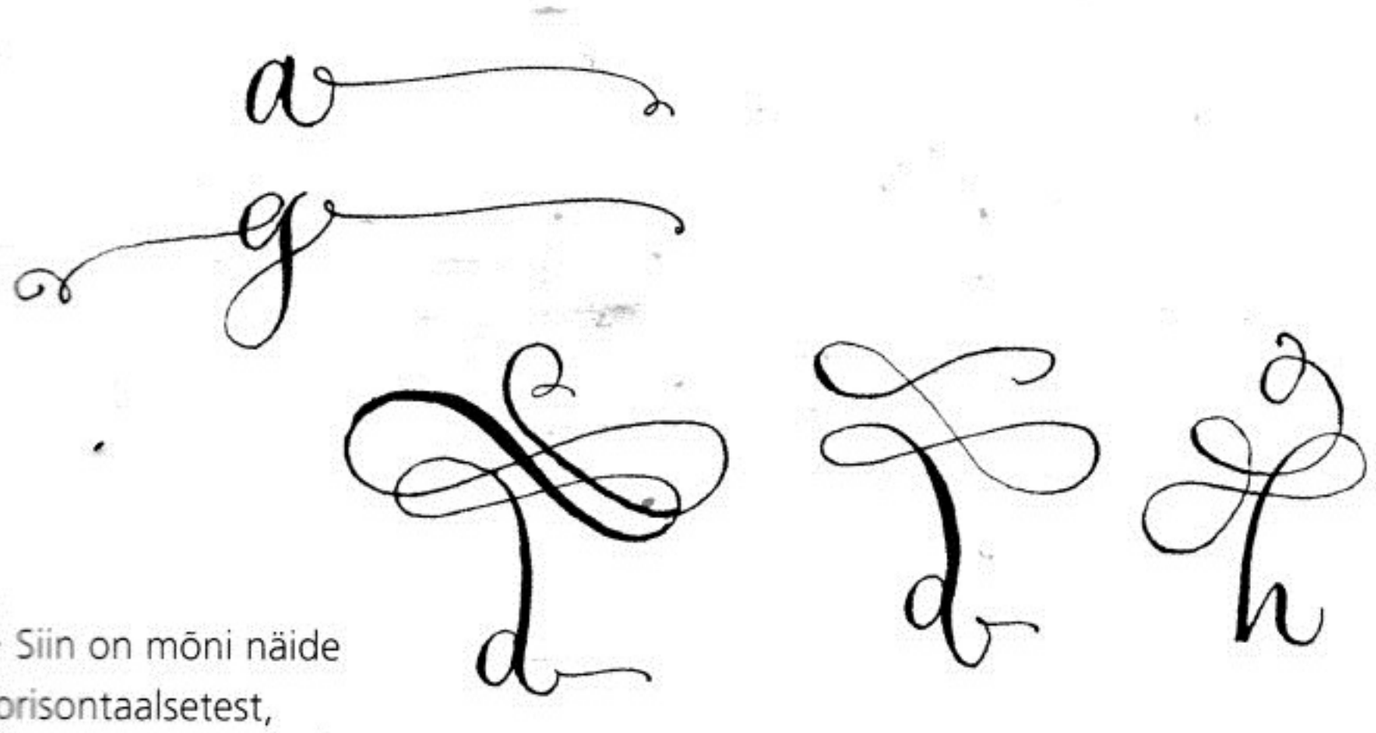
Soovitused

- Jätke kaunistustele hingamisruumi.
- Lõpetage kaunistusjooned seal, kus need algasid, püüdke kaunistustel säilitada ringi- või ovaalikujuline liikumine.
- Ärge laske jämedatel kaunistusjoontel lõikuda.
- Peened jooned võivad lõikuda, aga ärge sellega liialdage!
- Püüdke saavutada tagasihoidlikke jooni ja sujuvaid kaari.
- Püüdke hoida oma liigutused sujuvad ja loomulikud, laske käsivarrel liikuda – ärge toetage kätt lauale.
- Kaunistused voolavad tavaliselt kas horisontaalselt (tähe või sõna suunas) või vertikaalselt.
- Vältige järske lõppe, teravaid ja järske nurki.
- Looge kaunistusi, mis algavad sõnade algusest või lõpust.
- Hoolitsege selle eest, et teie sõnad on alati loetavad. Vältige liigseid kaunistusi, kui need vähendavad loetavust.

Jah! Laiad jooned võivad lõikuda peentega ja peened jooned peentega.

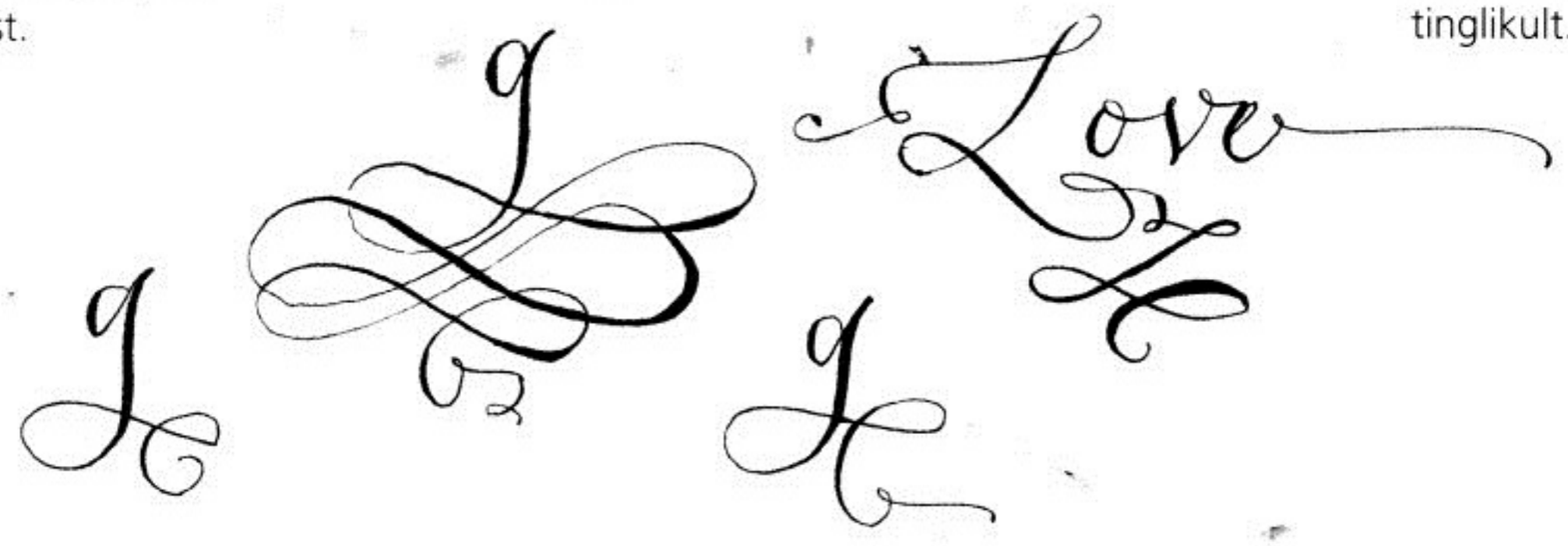
▲ Need tähed on juba loomuldasa kaunistustega.

▲ Ärge laske laiadel joontel lõikuda.



▶ Siin on mõni näide horisontaalsetest, tõusvatest ja langevatest kaunistustest.

▲ Pidage meeles: Visuaalselt on meeldiv, kui kaunistused „jõuavad tagasi" sinna, kust need algasid, kas või ainult tinglikult.

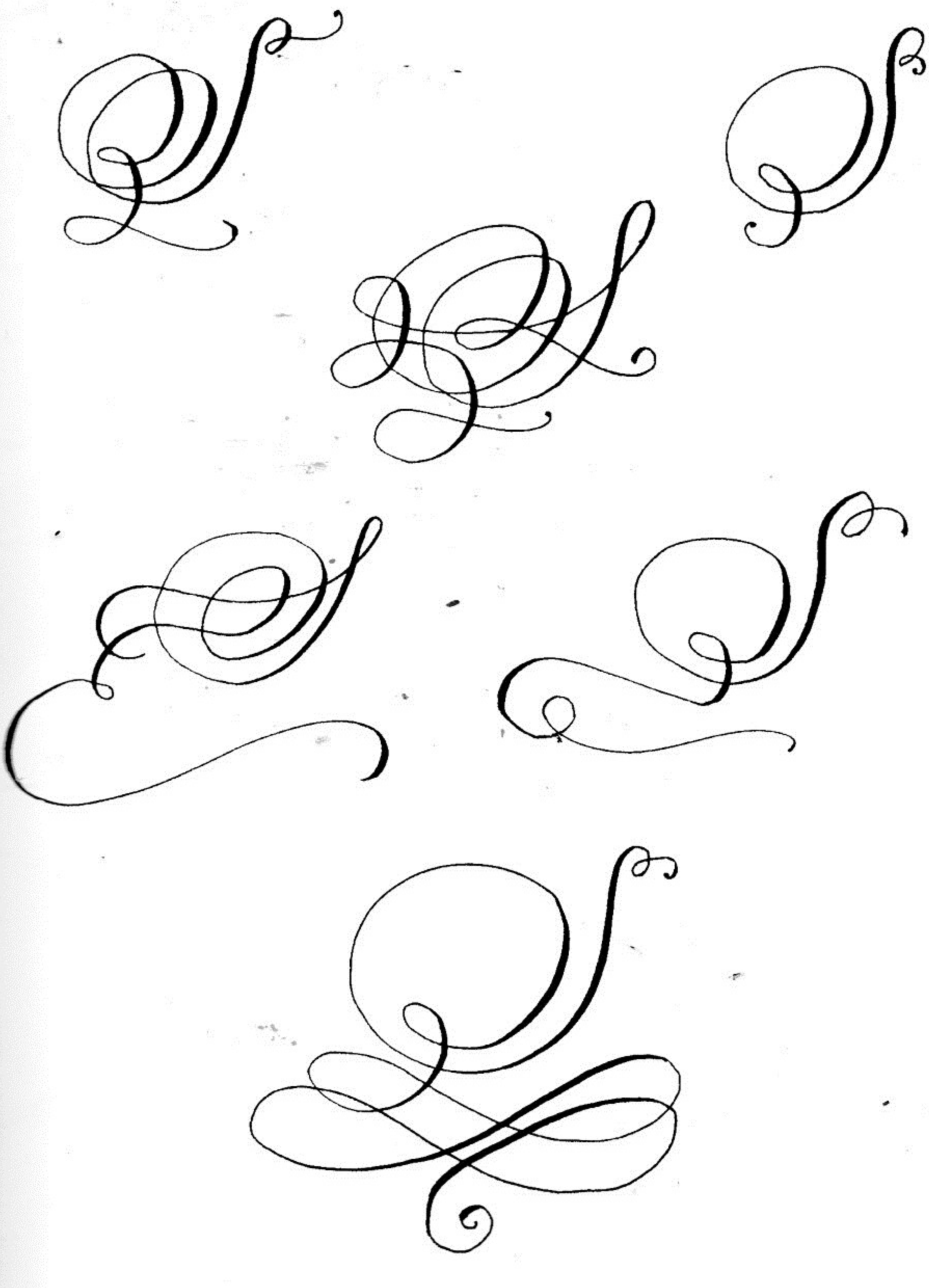


Kaunistatud suurtähed

Jätke suurtähtedele palju ruumi ja vältige sõna järgmise tähe kaunistuste vahele surumist. Otsige tasakaalu ja õiget kompositsiooni ning pidage meeles laiade joonte lõikumise vältimist.

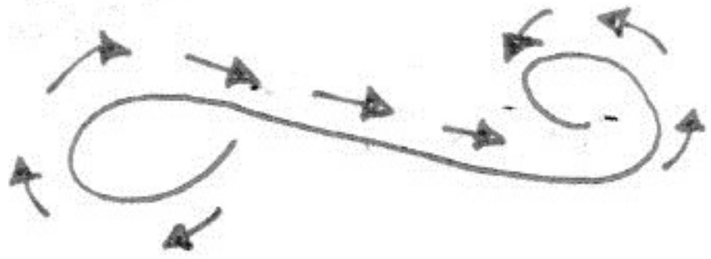
Üks täht, palju kaunistusi!

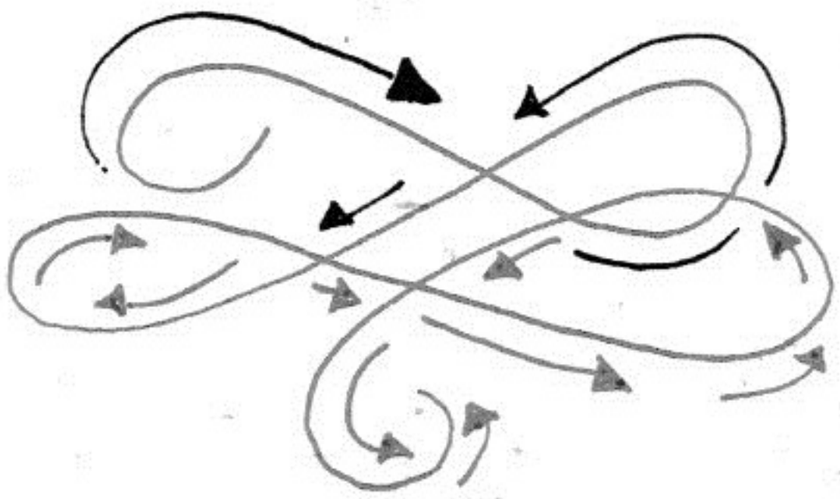
Siin on mõni viis suure S-i
kaunistamiseks.
Kas teil tuleb veel ideid?

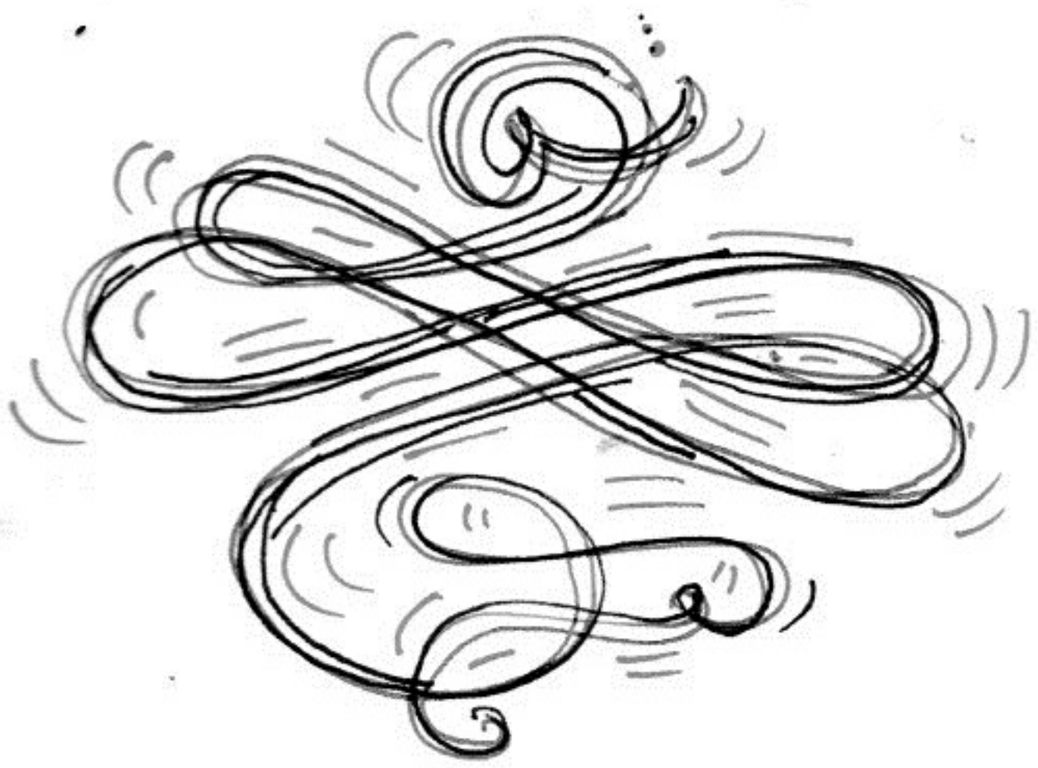


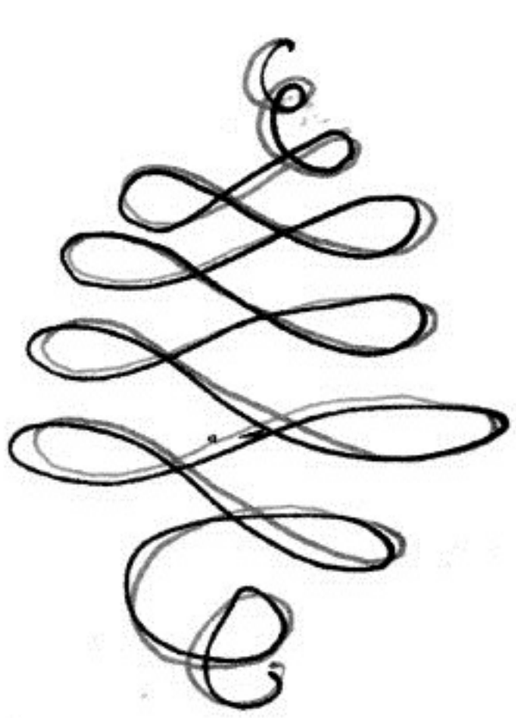
Ehisjoonte lisamine

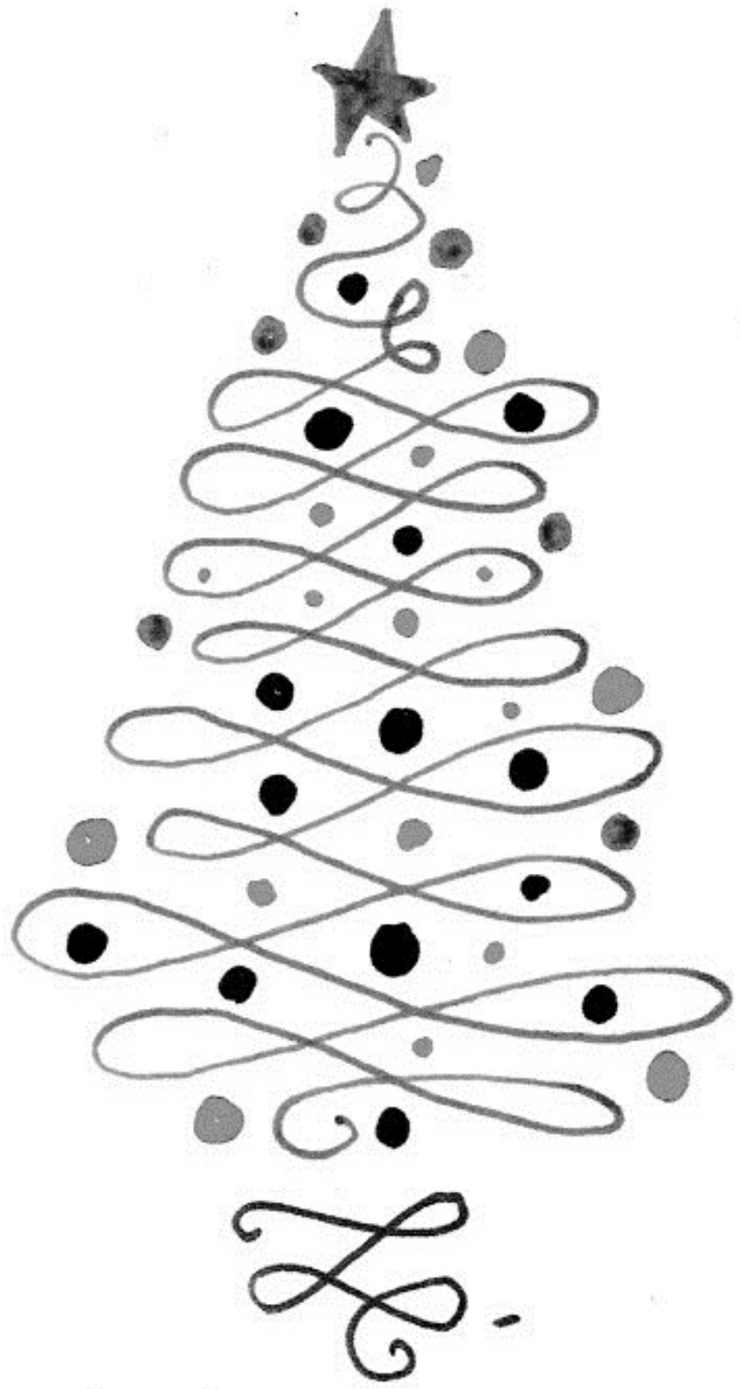
Ilusate ehisjoonte loomiseks alustage ülevalt ja liikuge aeglaselt allapoole. Tõmmake sulge väga õrnalt kaunistuste sirgetes osades ja vajutage veidi tugevamini laiemate joonte juures. Allpool toodud kaunistused on joonistatud geelpliiatsitega – neid on väga lõbus kasutada ja nendega on võimalik luua unikaalseid kujundusi!

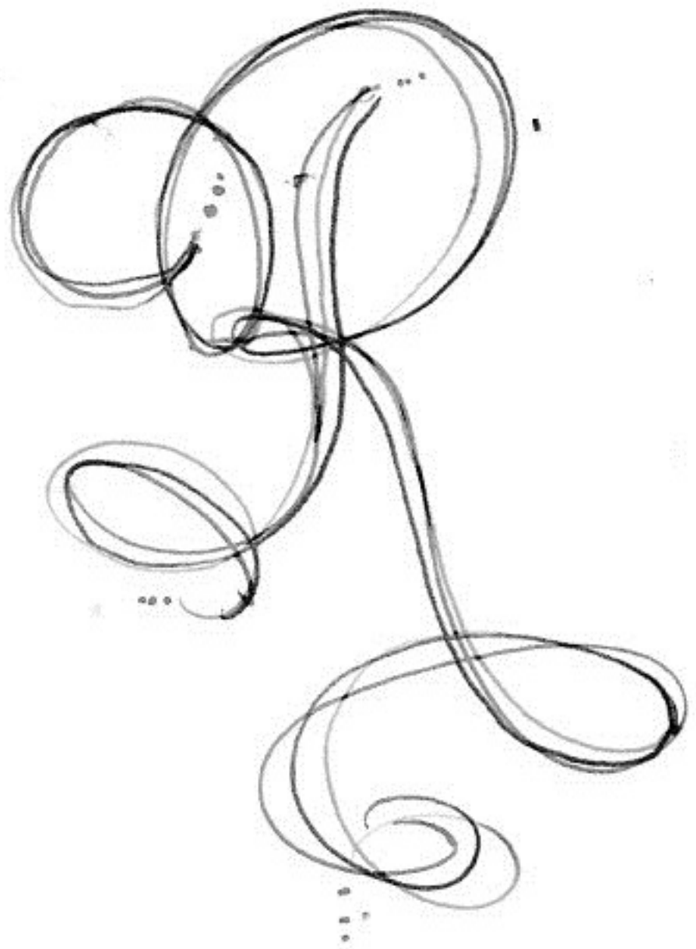


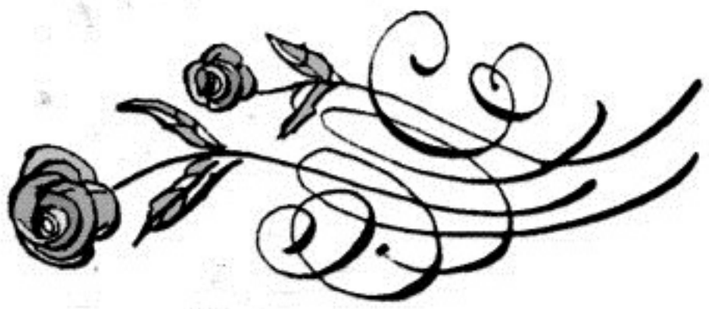


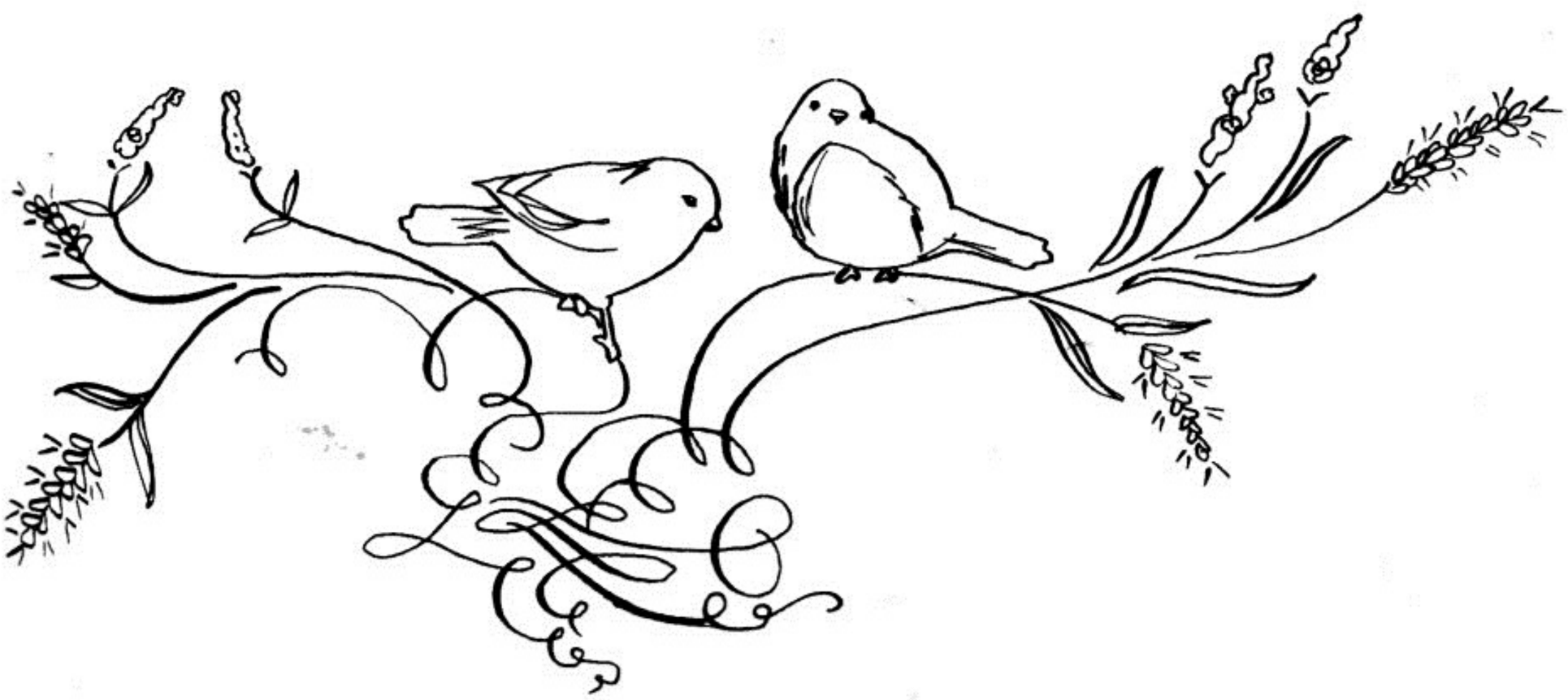












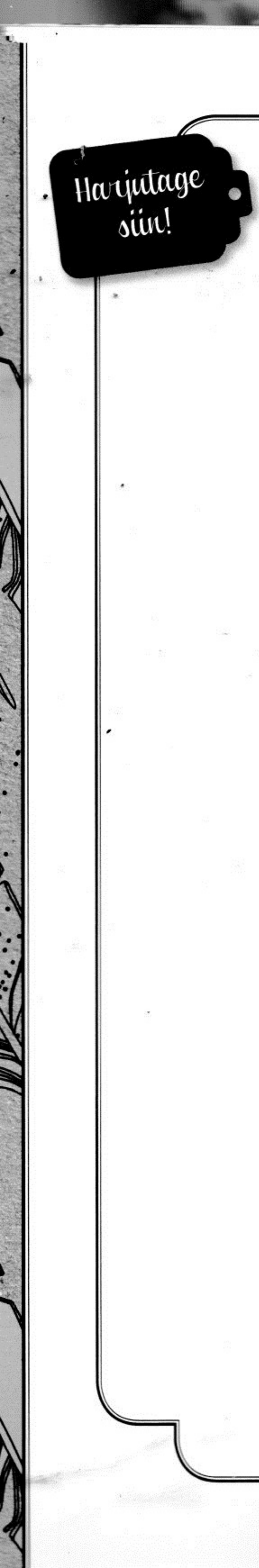
Butterfly

puzzle

Wisteria

Flower

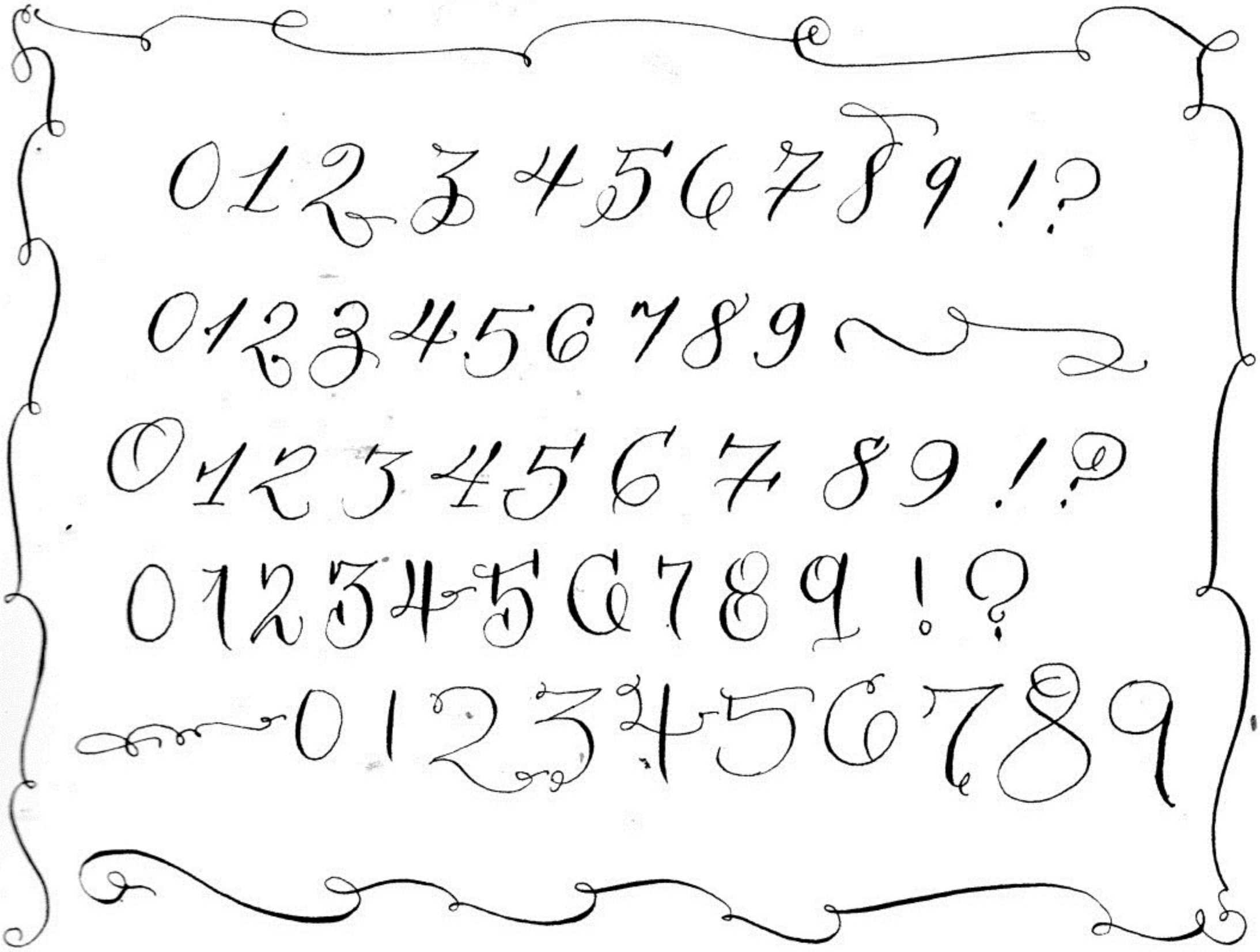
Toy



Harjutage siin!

Numbrid ja raamid

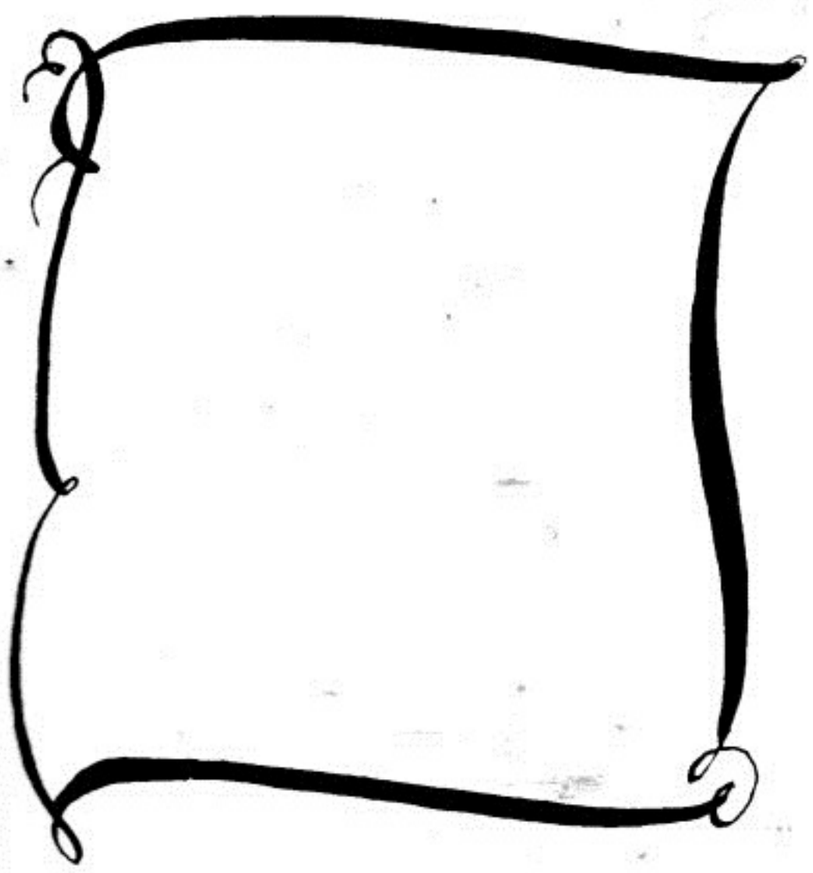
ÄRGE UNUSTAGE NUMBREID JA KIRJAVAHEMÄRKE! Need võivad samuti kaunistustest paljugi võita.

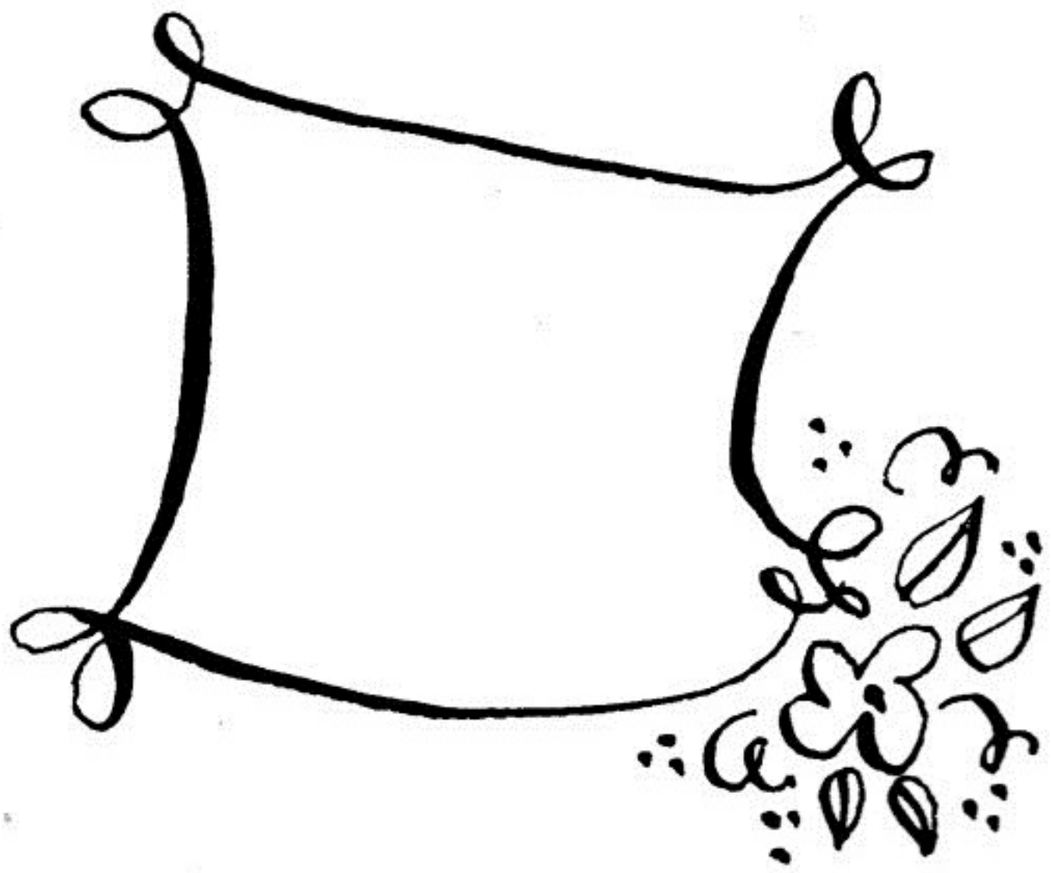


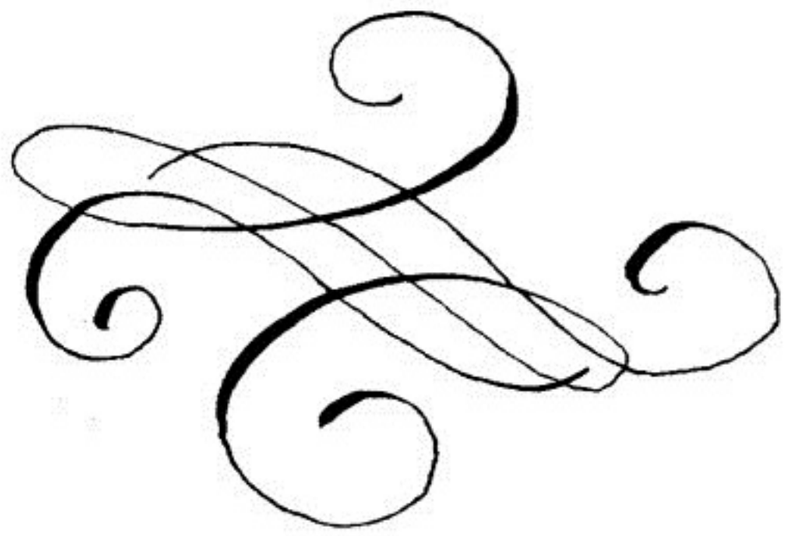
Soovitus

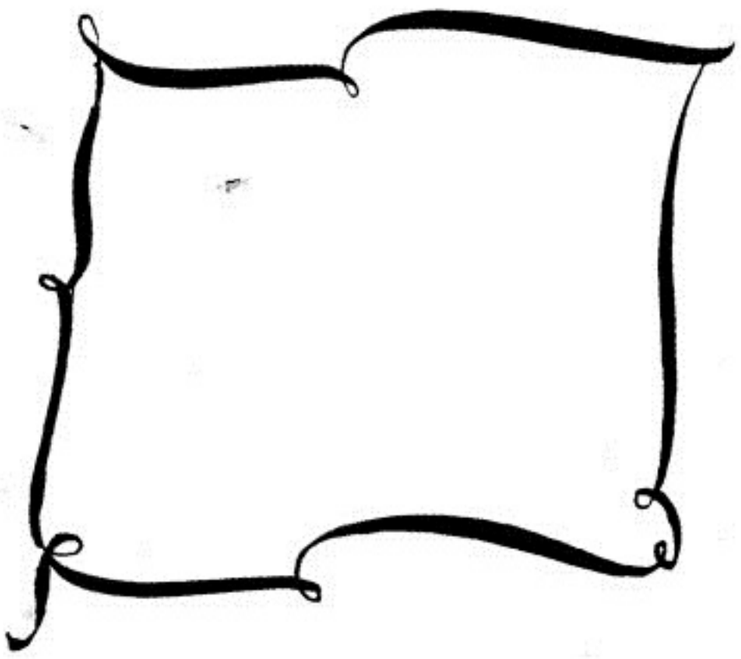
Tehke need kaunistused väikesed, sest sellised märgid peavad tavaliselt jääma teiste tähtede ja numbrite lähedale.

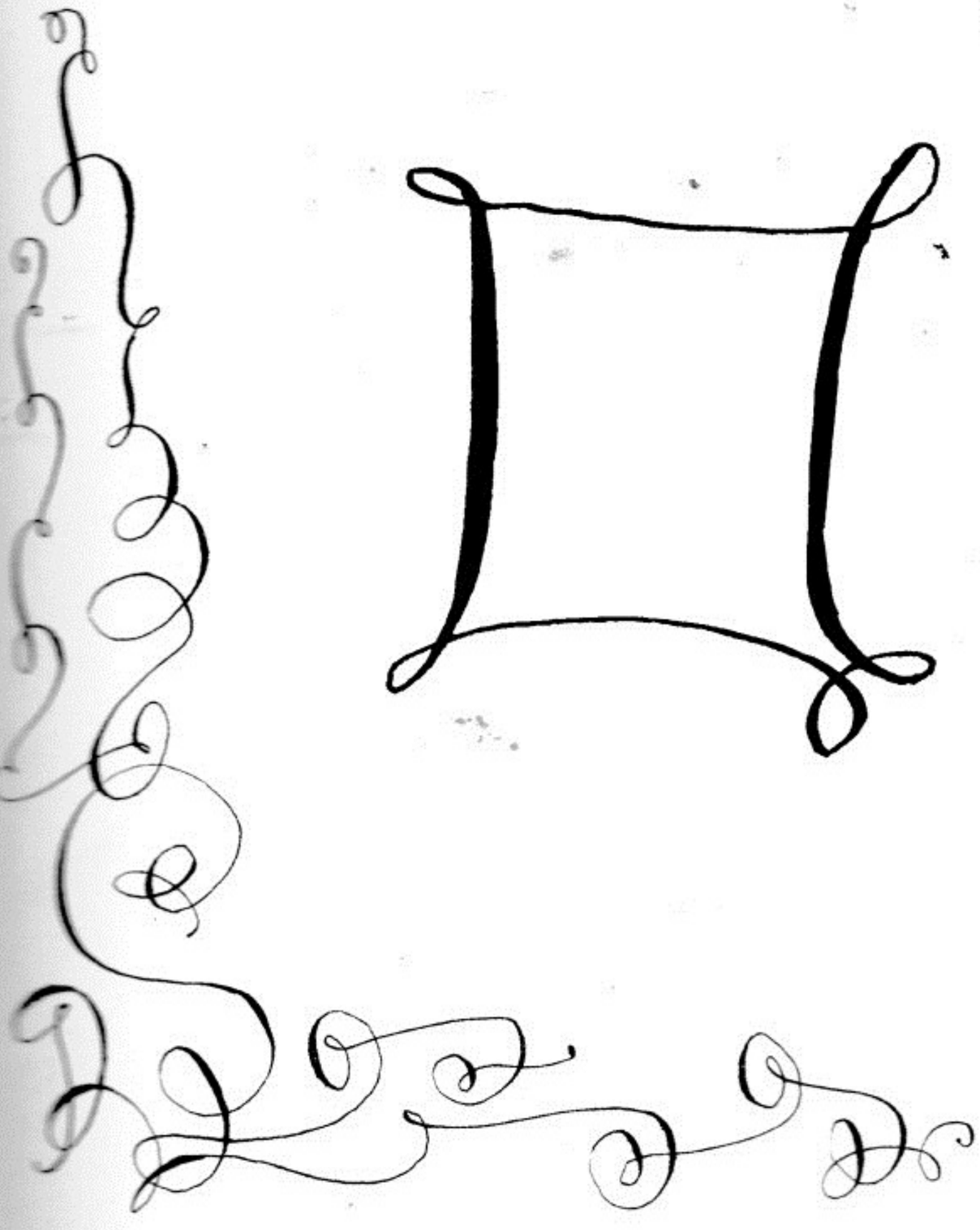
Võite ka joonistada kauneid raame, kaste ja teisi väikesi kaunistusi, mis annavad kirjakunstitööle jälle uue mõõtme. Siin on inspiratsiooniks mõni näide.











Illustreeritud kiri

Gabri Joy Kirkendall

KÄSITSI KIRJUTATUD TEKST ON ILUSATE TÄHTEDE LOOMISE KUNST.
Ilu ei lõppe aga tähtede juures, see haarab kirjutatud teksti visuaalse tervikuna ning kõnetab meid alateadvuse kaudu jõulisemalt kui ainult tekst seda teeks.

Iga kord, kui te käsitsi kirjutate, suhtlete vaatajaga ka kirjatüübi valiku, stiili ja illustratiivsete lisandite kaudu. Kirjakunsti nähakse sageli uue, trendika kunstiliigina; see uus tulek on teatud mõttes unikaalne. Ometi käivad kirjakunstnikud igivanade traditsioonide radu, nende kauged eelkäijad olid mungad, kes hoole ja armastusega kirjutasid ümber ning kaunistasid käsikirju juba sajandeid enne trükkimise leiutamist.

Just sõnade ajatu salapära oli see, mis mind kirjakunsti poole tõmbas. Ma armastasin sõnu juba õrnas eas ja mul oli alati kaasas mõni raamat – puu otsas, poes, autos või kooliteel. Ma armastasin raamatuid ja neid hämmastavaid maailmu, mis nende lehekülgedel avanesid. Pidasin isegi tsitaadivihikut, kuhu talletasin lemmiklõigud. Imetlesin alati illustratsioone, mis saatsid neid tsitaate või sõnumeid. Võib-olla sellest algaski mu armastus käsitsi kirjutamise vastu ning selle iidse ja vägeva meediumi mõistmine.

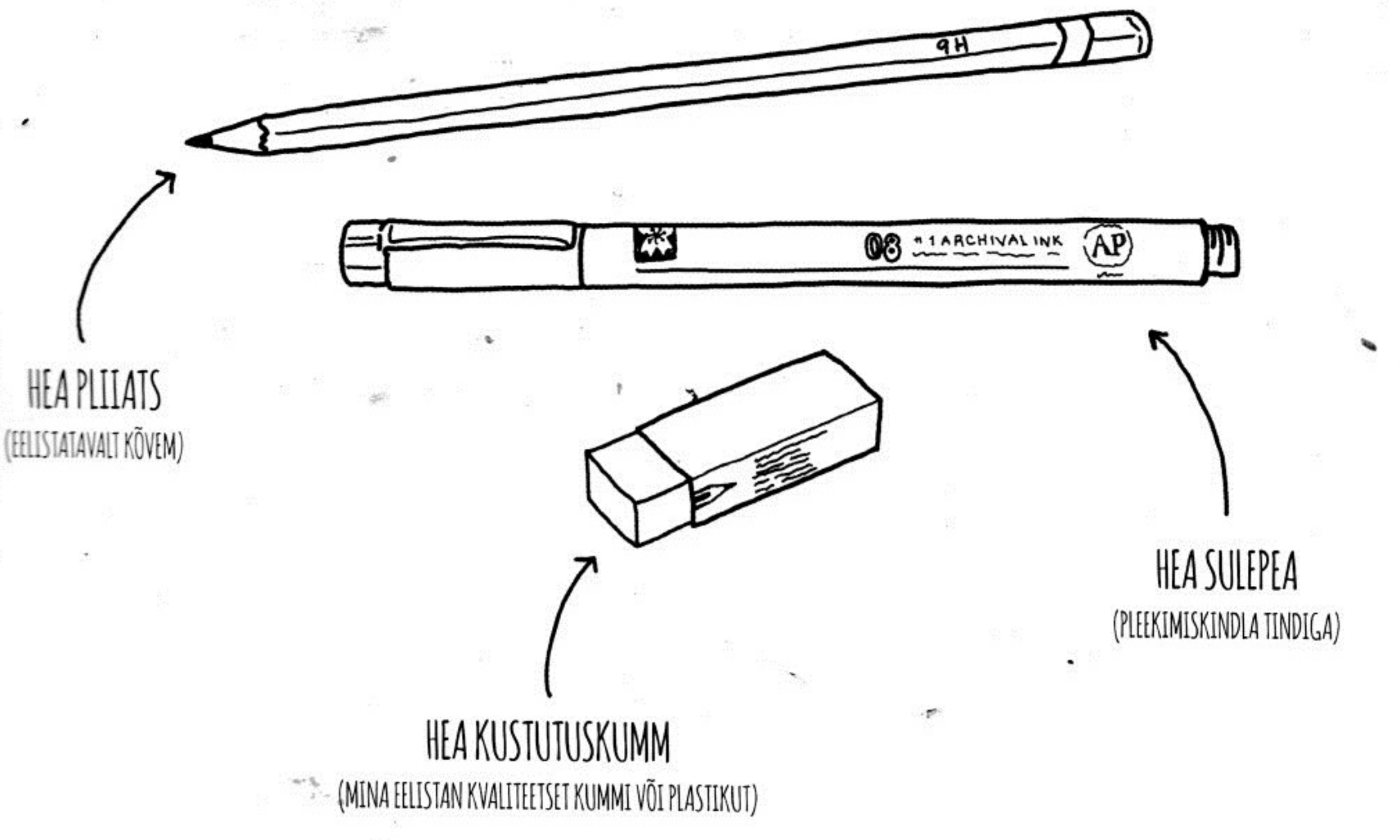
Käsitsi kirjutamise kunst on lasknud mul võtta mulle armsad kaunid, inspireerivad sõnad ja need uuel viisil kaunistada.

Loodan, et teie kogete midagi sarnast!

Alustamine

KUI JUTT KÄIB KAUNIST, VÄLJENDUSRIKKAST KIRJUTAMISEST, siis selle võimalused on lõputud. Lisaks pliiatsitele, sulgedele või värvidele saab ilukirja tegemiseks kasutada üldiselt ükskõik millist jälge jätvat vahendit. Järgnevatel lehekülgedel tutvustangi teile mõnda oma lemmikut kirjutusvahendite ja -tehnikate ning inspiratsiooniallikate seast, nende hulgas ka mõni lõbus materjal, mille abil saate selles osas samm-sammult oma töö luua.

KÄSITSI KIRJUTAMISE PÕHIVAHENDID



HEA PLIIATS
(EELISTATAVALT KÕVEM)

HEA KUSTUTUSKUMM
(MINA EELISTAN KVALITEETSET KUMMI VÕI PLASTIKUT)

HEA SULEPEA
(PLEEKIMISKINDLA TINDIGA)

Pliiatsite kõvadused

2H

PLIIATSISÖED ON ERINEVA KÕVADUSEGA

3H

9B = VÄGA PEHME
9H = VÄGA KÕVA

5H

KÄSITSI KIRJUTAMISEKS MEELDIB MULLE KASUTADA KÕVEMAID PLIIATSEID, SEST NEED EI LÄHE NII LIHTSASTI LAIALI JA NEID ON LIHTNE

6H

JÄLJETULT KUSTUTADA.

8H

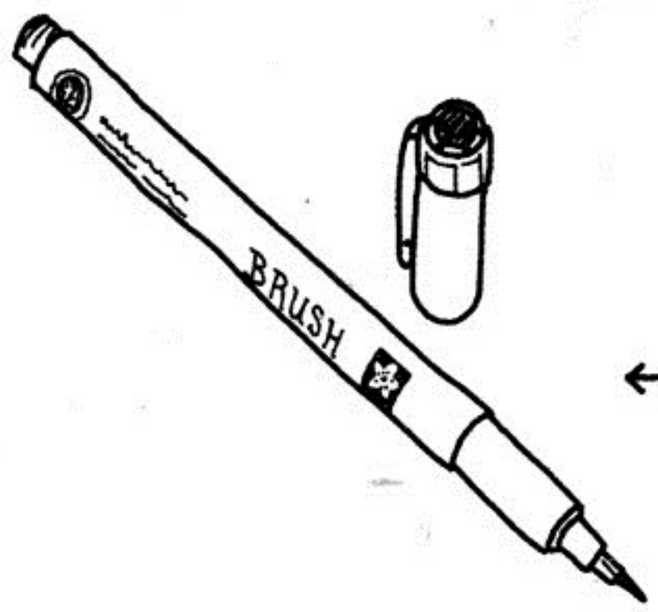
NEED ON MÕNED...

MINU

9H

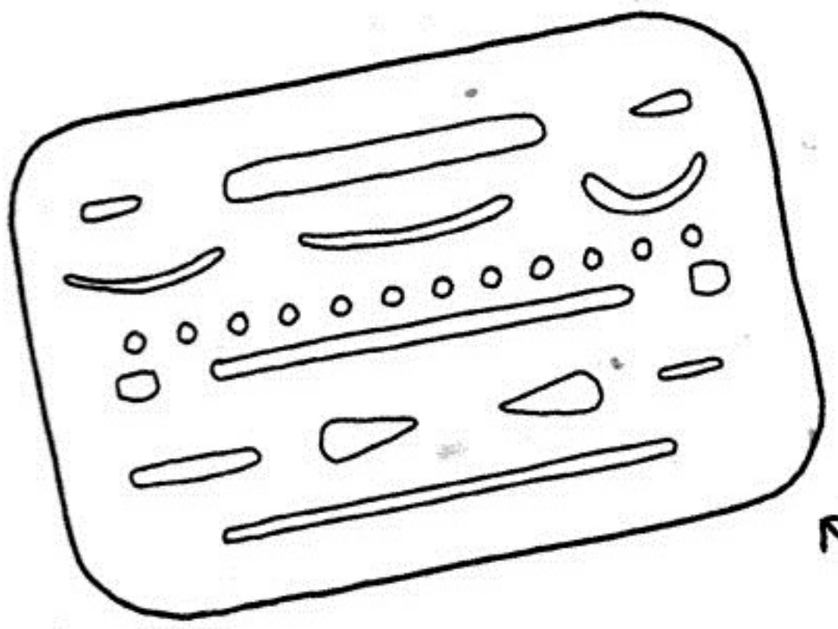
LEMMIKUD.

Lisaks põhivahenditele



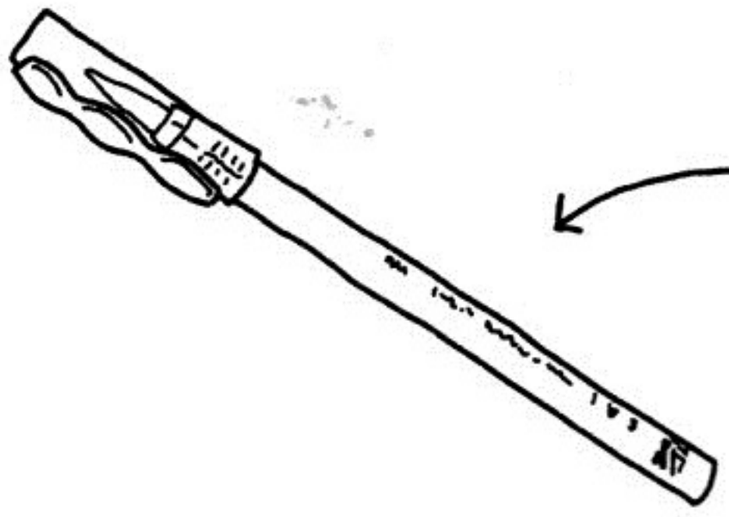
PINTSELPLIIATS

MINU LEMMIK JULGETE KAUNISTUSTE JA PAKSU KIRJA JAOKS.



KUSTUTUSKAITSE

KÄSITSI KIRJUTADES TULEB TEIL TEGEMIST PALJUDE JOONTEGA – SELLEPÄRAST VAJATE KA KUSTUTUSKAITSET, ET KUSTUTADA AINULT SEE, MIDA TARVIS.



AKVARELLPLIIATSID

NEED PLIIATSID ON NII TOREDAD! NENDEGA SAATE LUUA AKVARELLISARNASE TULEMUSE ILMA PINTSLITE JA VÄRVIDEGA MÄSSAMATA, NING PALJU KONTROLLITUMALT – SEE ON KAUNIS VIIS OMA TÖÖLE VÄRVI LISADA.

Seriif või mitte seriif?

MIS ON SERIIF?

„Väike ristkriips trükitähe põhijoone otsas."

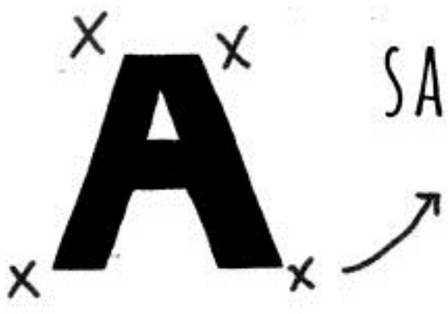
-Võõrsõnade leksikon

SERIIF

SERIIFIGA

KIRJATÜÜBID ON:

- AUTORITEETSED
- TRADITSIOONILISED
- AUSTUSVÄÄRSED
- KLASSIKALISED
- ELEGANTSED



SANS SERIF (SERIIFITA)

SERIIFITA

KIRJATÜÜBID ON:

- UNIVERSAALSED
- MODERNSED
- KOMPAKTSED
- MOODSAD
- PUHTAD

(IKKA JUURDLETE? MÕELGE LIHTSALT, MILLINE TUJU TEIL ON.)

OTSITE LÕBUSAT VIISI HARJUTAMISEKS? PROOVIGE LUUA **tähestiku näidis**

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W

X Y Z

Kuidas miksida kirjatüüpe nagu proff

Oskus osavalt ja kunstiliselt kirjatüüpe segada on heaks kirjakunstnikuks saamise juures üliioluline. Kirjatüübid võib konstruktsiooni järgi jagada erinevatesse gruppidesse. Põhilised grupid on: *seriifiga, seriifita, käekirjaline* ja *dekoratiivne*. Kirjatüüpide kombineerimiseks ei ole täiesti kindlaid reegleid ja igal kunstnikul on oma lemmikkombinatsioonid. Siin on mõni näide sellest, kuidas on kirjatüüpe võimalik segada.

BOLD & DEFINITE

-mixed with a fun cursive-

SLENDER AND WILLOWY

paired · with · something · bolder

a bit of formal fun

WITH JUST PLAIN FUN

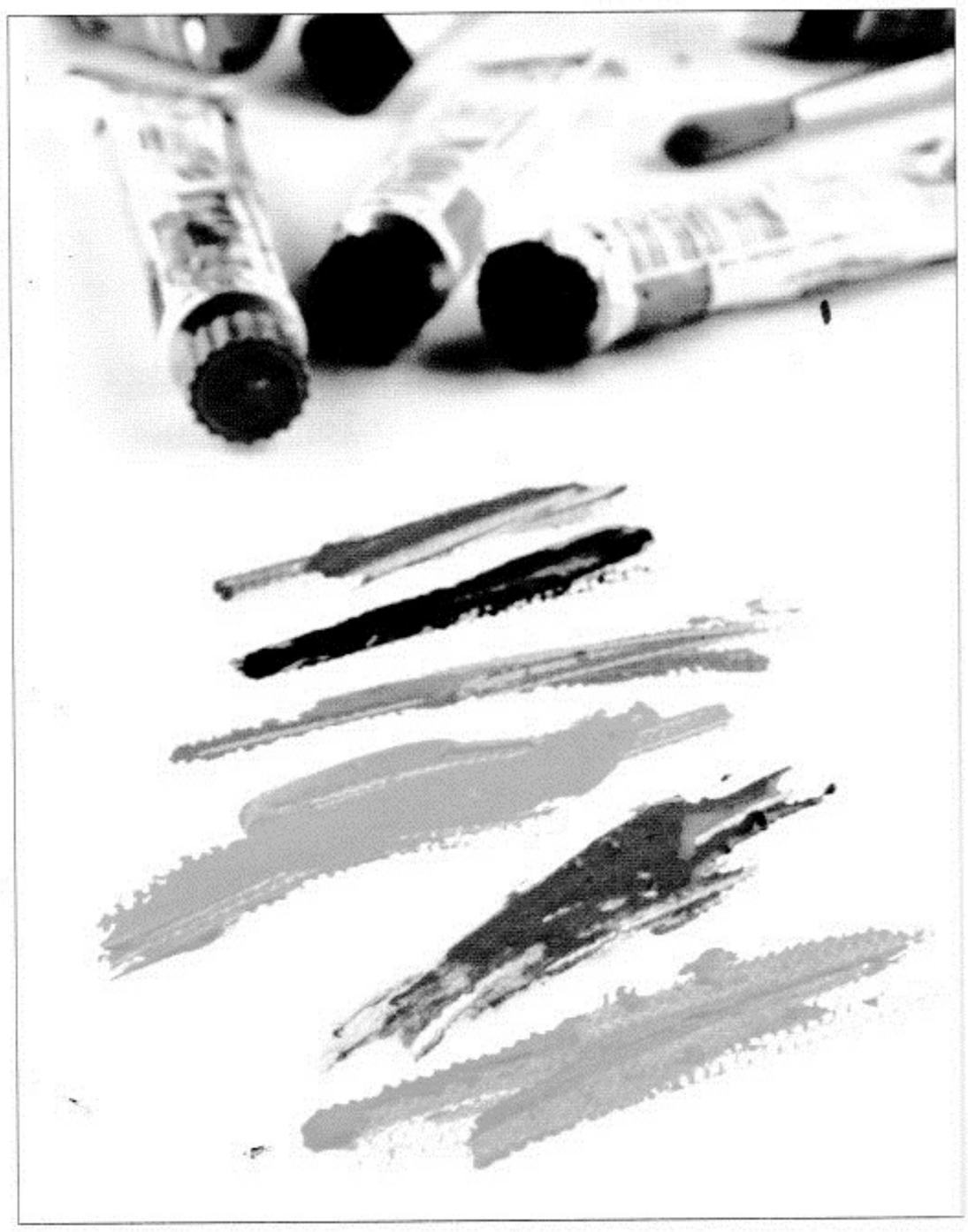
& Remember

OPPOSITES CAN GO TOGETHER

Täiendavad vahendid ja materjalid

Akrüül

Akrüülvärv on vesilahustuv, mis tähendab, et seda saab lahustada tavalise veega. Pintslikirjaprojektis lk 62–63 kasutangi ma musta akrüülvärvi. Võiksite osta alustuseks ühe või kaks värvi; valikut saab alati laiendada, kui selle materjaliga töötamine teile sobib!



Akvarellid

Akvarellvärv on vedel ja õhuline. Neid müüakse tuubis, topsis, alusel või pliiatsitena. Kõige lihtsam on töötada tuubivärviga, sest seda on lihtne segada. Värve saab heledamaks muuta, kui lisada vett neile või paberile – või mõlemale. Kasutage akvarellipaberit, mis on selle vedela värvi jaoks loodud.

Guašš

Guašš on rohkema pigmendiga versioon vesivärvidest. See on läbipaistmatu, kriidine ning jätab mati, pehme välimusega pinna. Guašše müüakse tuubides või topsides. Guaššidega töötades kasutage kindlasti paksemat paberit, näiteks akvarellipaberit või joonistuskartongi.

Pintslid

Kirjakunstitööde tarvis pole vaja osta kalleid pintsleid. Hankige neid lihtsalt erineva suuruse, kuju ja tüübiga. Puhastage pintslid pärast iga kasutamist külma voolava vee ja võib-olla kerge seebiga, surudes harjased vastu peopesa ja lastes pigmendil nii välja tulla. Akrüülvärv kuivab väga kiiresti, nii et ärge unustage pesta pintsleid kohe pärast nende kasutamist, sest hiljem võib see olla keeruline.

Siin on kiire juhis, milliseid pintsleid millise värviga kasutada:

- **Akrüül** Kasutage pehmeid sünteetiliste harjastega pintsleid, mis peavad vastu akrüülvärvi kaustilisele iseloomule.
- **Vesivärvid ja guaššid** Pehmed naturaalsest kiust (näiteks karusloomakarvadest) pintslid sobivad nendele värvidele, sest hoiavad hästi niiskust; siiski võib kasutada ka pehmeid sünteetilisi pintsleid.

Viltpliiatsid ja markerid

Tänapäeval on saadaval palju lõbusaid viltpliiatseid ja markereid, millega kirjutada, joonistada ja värvelda ükskõik millele, keraamikast tekstiili ja klaasini. Mõne selle peatüki töö jaoks ongi tarvis klaasivärvimarkerit või portselanivildikat. Neid on võimalik hankida kohalikust kunstitarvete poest või tellida veebipoodidest.

Kirjaharjutus

Loome kalligraafilise „mulje"

KAUNIS KURSIIVKIRI SOBIB igale käsitsi kirjutatud tööle. Kui te alles lihvite eelmises osas kirjeldatud kalligraafiatehnikaid, siis see lihtsustatud tehnika on hea võimalus sarnase efekti saavutamiseks. See ei asenda kalligraafiaoskusi ega vähenda nende tähtsust, aga võib aidata luua kalligraafilise mulje juba siis, kui te oma kalligraafiaoskusi alles lihvite ja arendate.

we were
together.
i forgot the rest.

-WALT WHITMAN-

◀ ESIMENE SAMM
Visandage pliiatsiga lihtne kursiivkiri.

we were
together.
i forgot the rest.

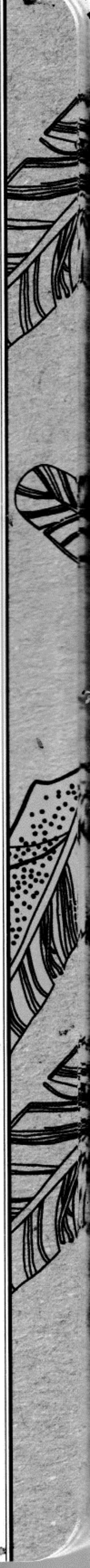
-WALT WHITMAN-

▶ TEINE SAMM
Visandage sellele paksemad jooned, mis imiteerivad joone paksuse muutumist traditsioonilises kalligraafias.

we were together. i forget the rest.

-WALT WHITMAN-

◀ KOLMAS SAMM
Joonistage visandile pliiatsiga kontuur. Siis katke laiemad kohad tušiga.



we were together. i forget the rest.

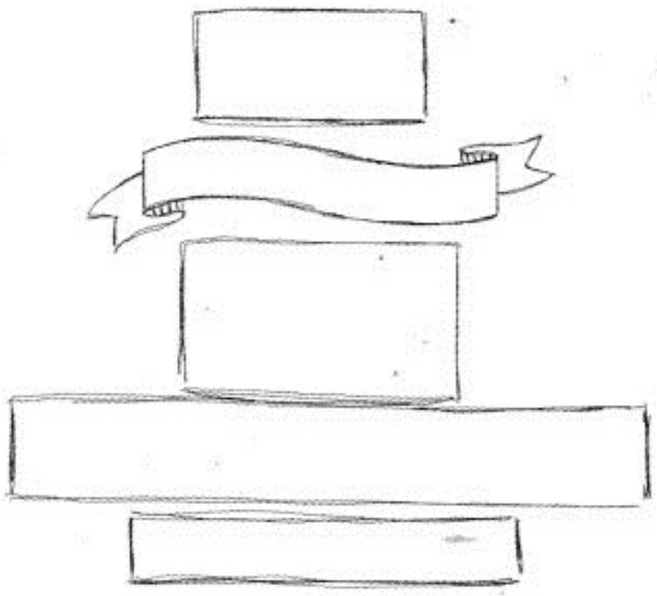
-WALT WHITMAN-

NELJAS SAMM Kustutage pliiatsijäljed ja lisage soovitud illustratiivsed elemendid.

Kirjaharjutus

Blokkide visandamine

BLOKKIDE VISANDAMINE on uut projekti alustades alati mu esimene samm. See võimaldab oma tööd enne kirjutamist visuaalselt kavandada.



ESIMENE SAMM Valige välja tsitaat ja jagage see üksikutest sõnadest või sõnade gruppidest koosnevateks blokkideks. Visandage iga sõna või bloki jaoks illustreeriv element.

TEINE SAMM Valige kirjatüübid ning visandage sõnad või sõnade grupid neile ette nähtud blokkidesse.

KOLMAS SAMM Nüüd olete valmis tušitööks. Joonistage visandid hoolikalt tušiga üle.

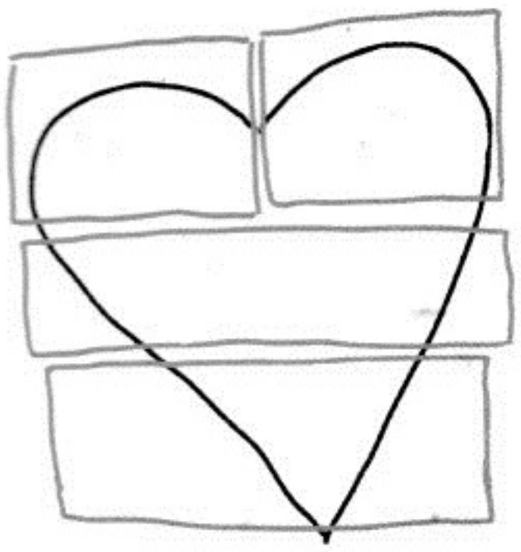
NELJAS SAMM Kui olete tušitöö lõpetanud, kustutage pliiatsijäljed. Samuti võite lisada kaunistusi või viimaseid lisaelemente, nagu näiteks nooled, mille mina silueti täiteks lisasin.

Eksperimenteerige erinevate geomeetriliste kujundite kombinatsioonidega. Siin on üks keerukam näide. Visandage esmalt blokid ja siis sõnad. Kui sõnad on visandatud, võite blokid ära kustutada. Erilise mulje saavutamiseks kasutasin värvitud tausta ning sõnade kirjutamiseks valget läbipaistmatut tindipliiatsit.

Kirja-harjutus

Kujunditesse kirjutamine

ÜKS MU LEMMIKVÕTTEID KIRJUTAMISE JUURES on kujunditesse kirjutamine. See tehnika ei ole mitte ainult lõbus, vaid ka visuaalselt ilus ning väga sobiv töödeks, mida saab otse kasutada kaartidel, T-särkidel või tätoveeringutel.



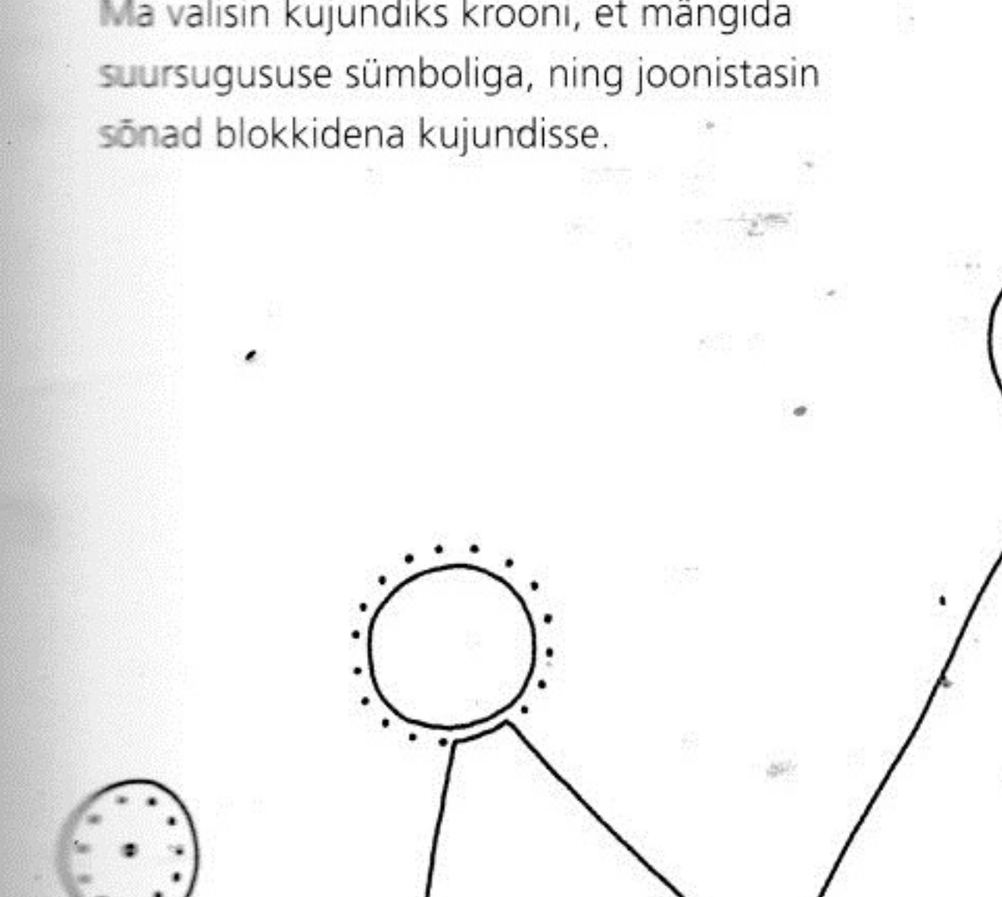
ESIMENE SAMM Valige tsitaat ja kujund. Visandage kujund ning kasutage siis sõnde paigutuse kavandamiseks blokkide tehnikat.

TEINE SAMM Visandage sõnad vastavatesse blokkidesse, järgides kujundi kontuure. Vajadusel kasutage kujundi täitmiseks kaunistusi.

KOLMAS SAMM Joonistage tähed ja kujund tušiga üle.

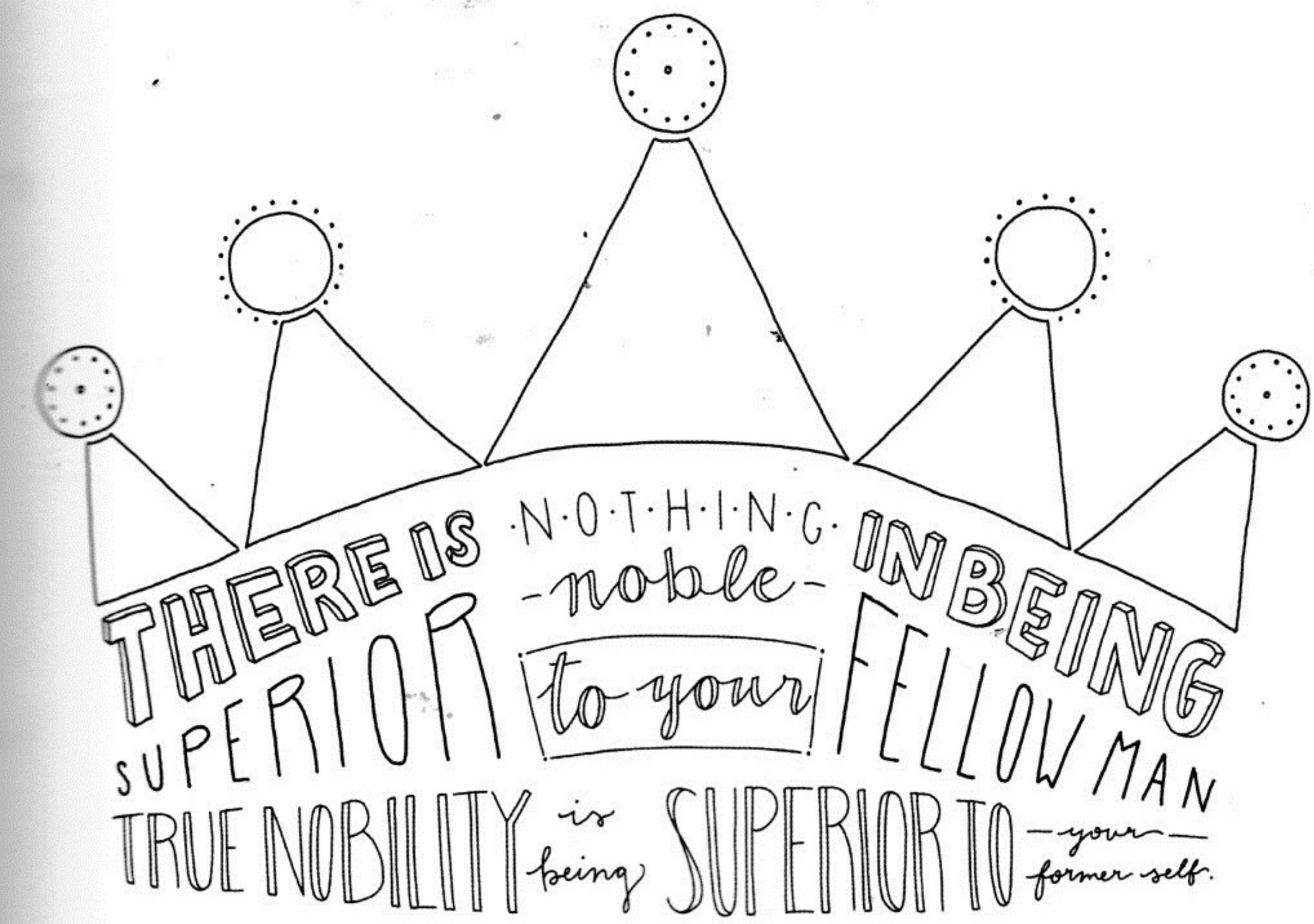
NELJAS SAMM
Kustutage pliiatsijäljed, k.a kujundi kontuur, ning nautige tulemust!

Selle kujundisse kirjutatud teksti jaoks valisin toreda tsitaadi Ernest Hemingwaylt, mis tähendab tõlkes: „Kaasinimesest üle olemises ei ole midagi suursugust; tõeline suursugusus seisneb oma endisest minast üle olemises."



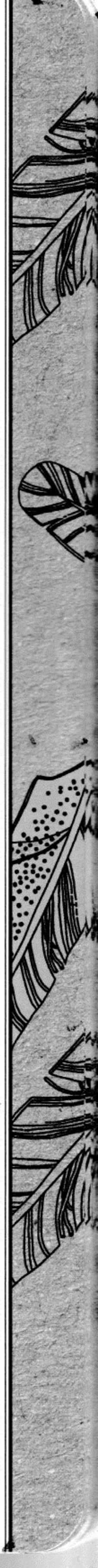
Ma valisin kujundiks krooni, et mängida suursugususe sümboliga, ning joonistasin sõnad blokkidena kujundisse.

Visandasin blokkide kuju järgides sõnad, kasutades mõtet peegeldavaid kirjatüüpe.



Lõpetasin töö illustreerivate elementidega, sealhulgas lihtsa geomeetrilise teemaga krooni harude juures.

Harjutage siin!



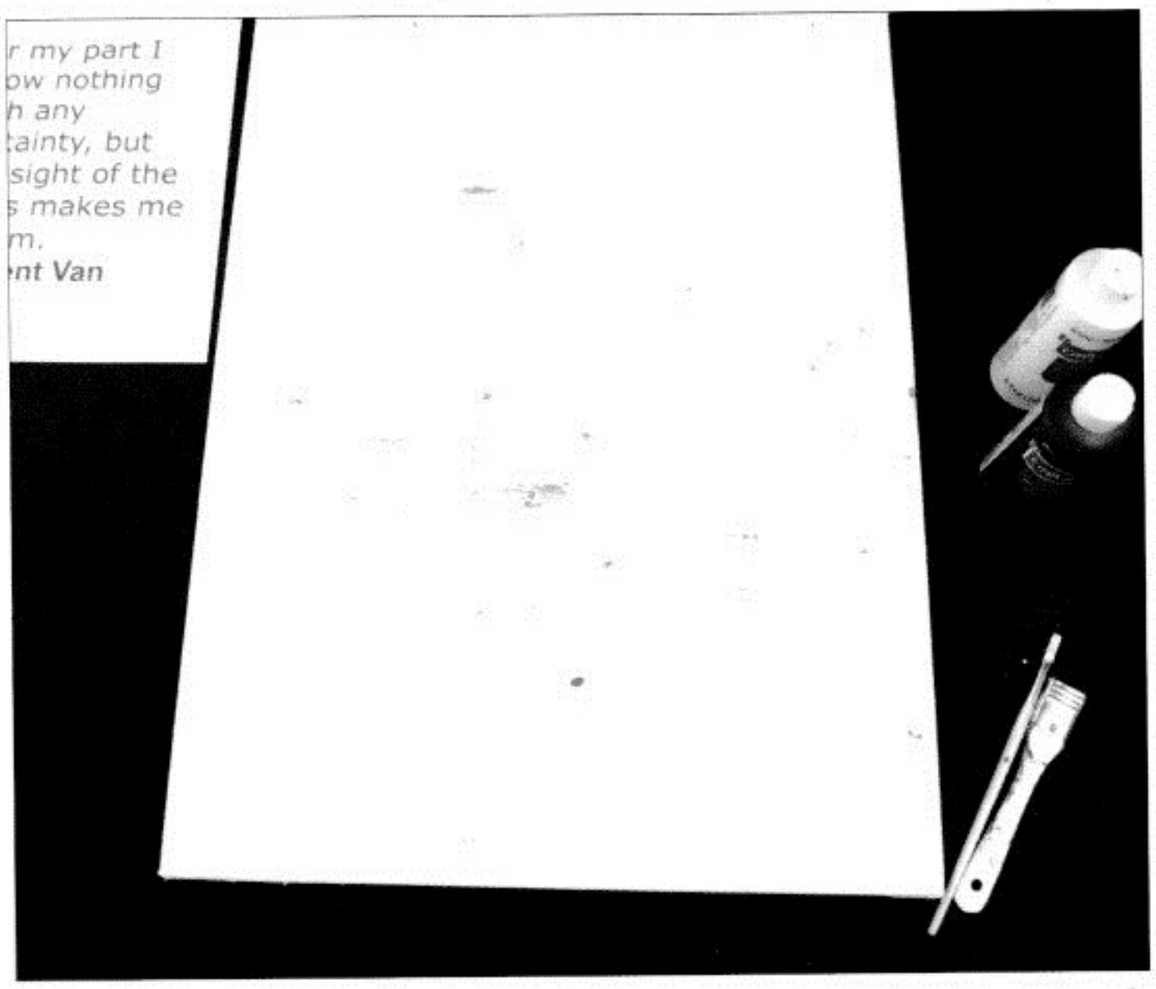
Samm-sammult

Vabakäe-pintslikiri lõuendil

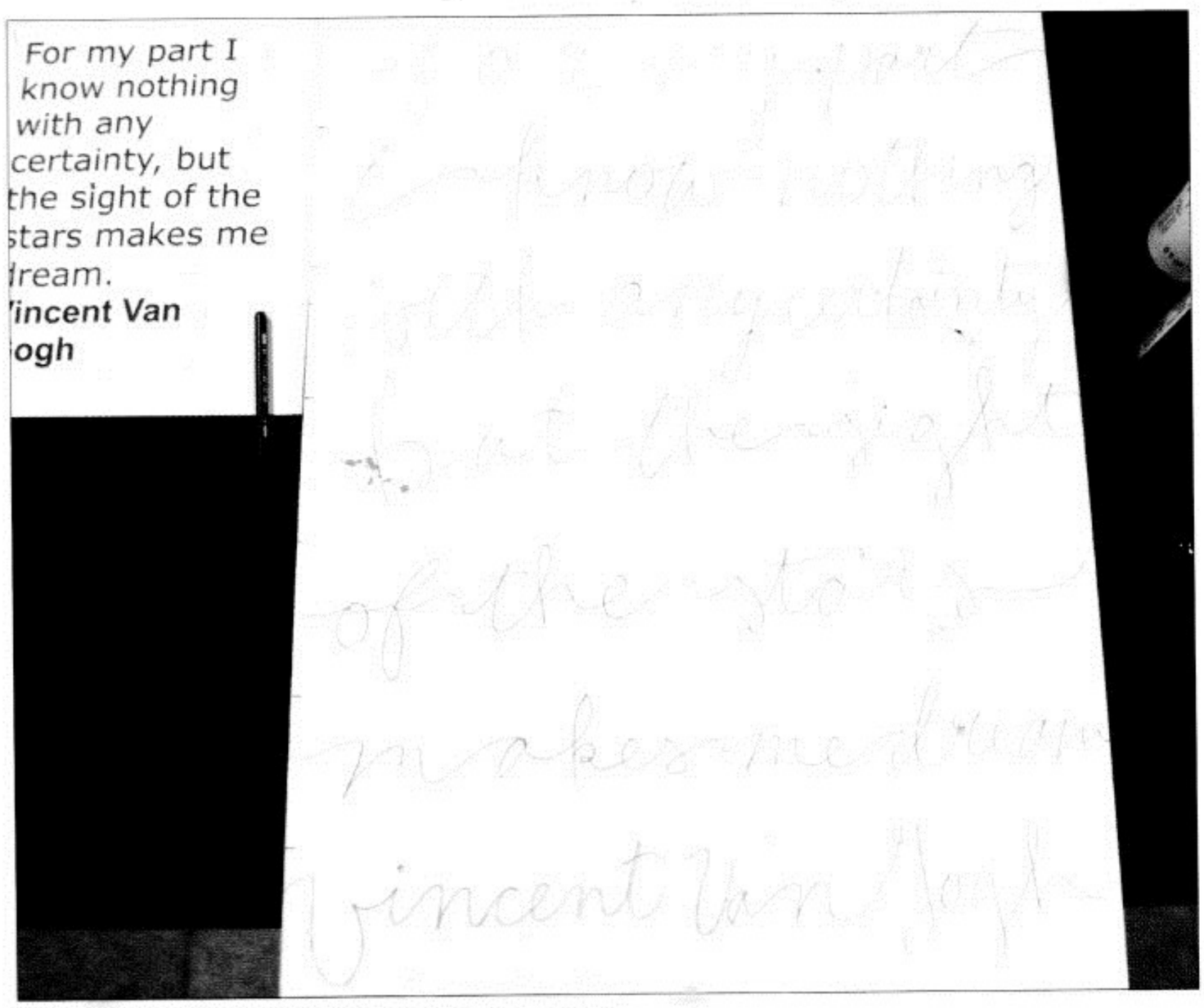
LOOGE OMA KOJU VÕI KELLELEGI KINGIKS VÄIKE KUNSTITÖÖ. See lõbus samm-sammuline töö nõuab vaid veidi materjale ja valmib paari tunniga!

Materjalid

Must lõuend
Must ja valge akrüülvärv
Keskmine lame akrüülipintsel



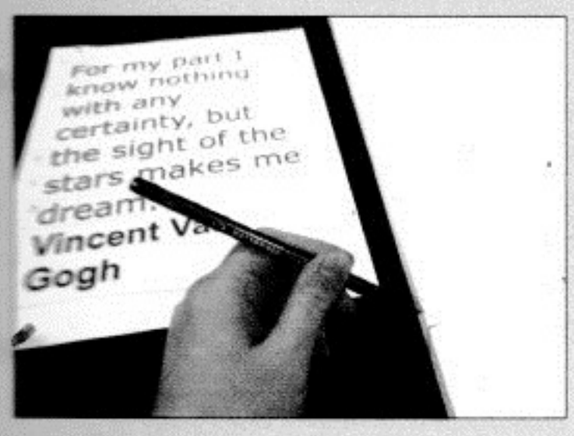
ESIMENE SAMM Hankige lõuend, must ja valge akrüülvärv ning keskmine lame akrüülipintsel. Valige tekst, mille soovite lõuendile kirjutada. Minu valik on tsitaat Vincent van Goghilt, tõlkes: „Iseenesest ei tea ma kindlasti mitte midagi, aga tähtede vaatamine paneb mu unistama."

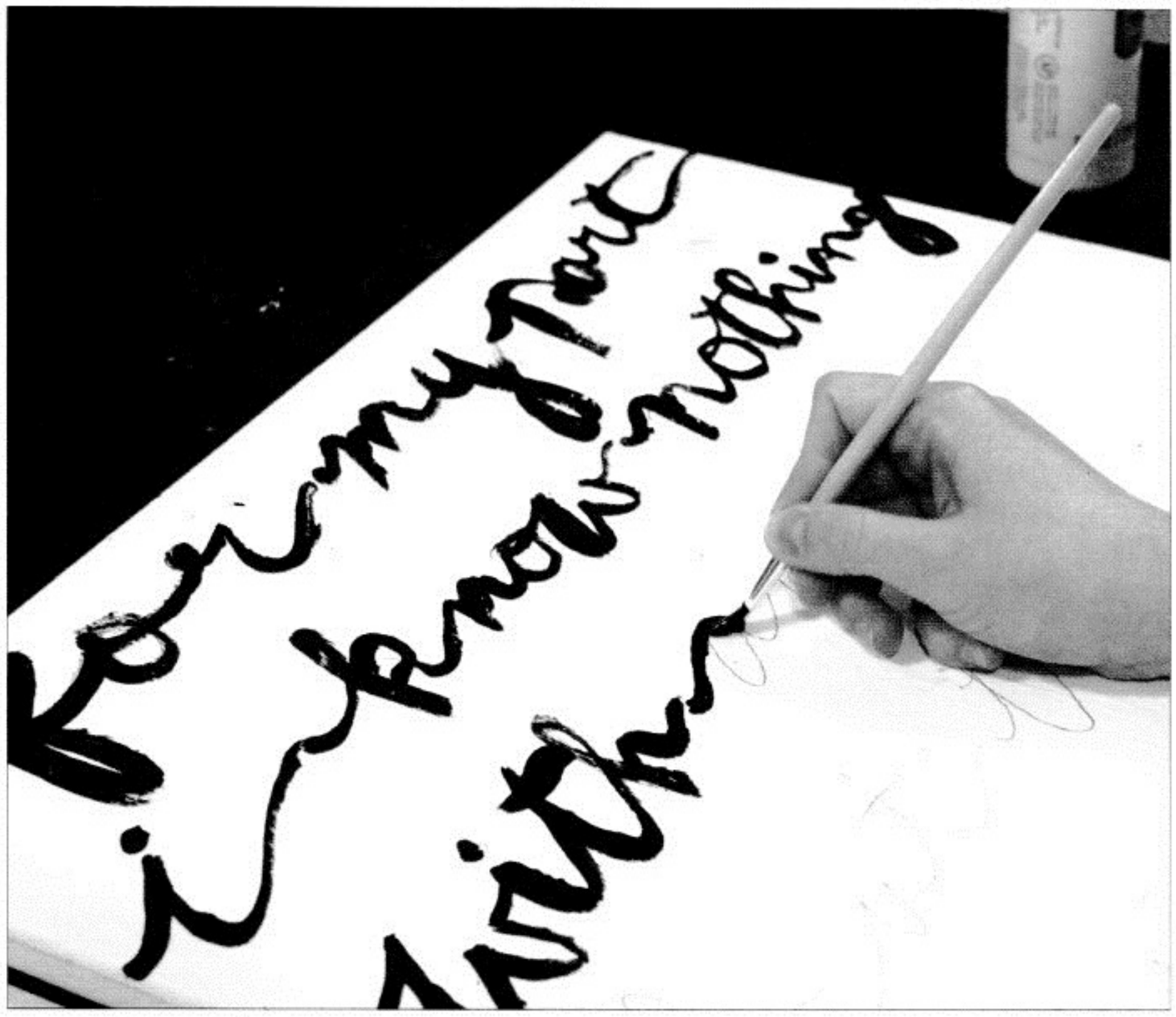


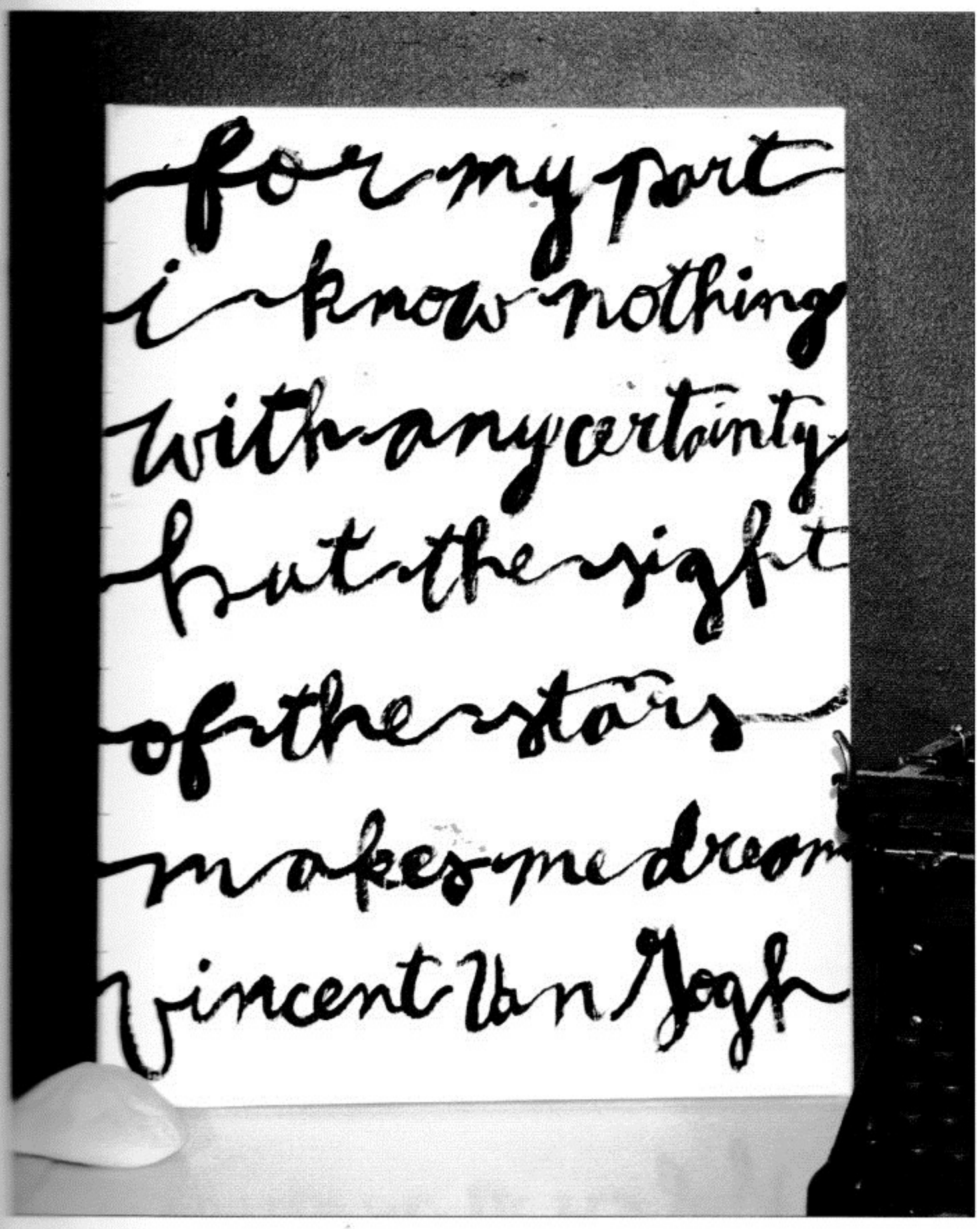
TEINE SAMM Valmistage lõuend ette, kattes selle valge värviga, mis annab kirjutamiseks parema pinna. Mina otsustasin värvida oma lõuendi „robustselt", jättes sellele ebatasase tekstuuri, mis jätab loomulikuma mulje. Laske värvil enne pliiatsiga visandamist korralikult kuivada. Valige kirjatüübid hoolikalt. Sobivad kirjatüübid, mida on lihtne käsitsi kirjutada. Kursiivid või pintslitähed töötavad siin hästi.

Soovitus

Tõmmake lõuendi välisservadele jooned, need aitavad lõuendi ühtlaselt täita. Kui töö on valmis, kustutage need lihtsalt ära!







▲ KOLMAS SAMM Maalige! Kasutage julgeid, väljendusrikkaid pintslitõmbeid, ärge laske rannet pingesse. Ärge muretsege, kui eksite. Vead lisavad iseloomu! Käsitsi kirjutamine ei seisne täiuslikkuses, vaid väljendusrikkuses. Veidikese valge värvi abil on alati võimalik oma vigu korrigeerida.

◀ NELJAS SAMM Laske enne valge värviga korrigeerimist värvil täielikult kuivada. Ja siis riputage oma vastne teos üles.

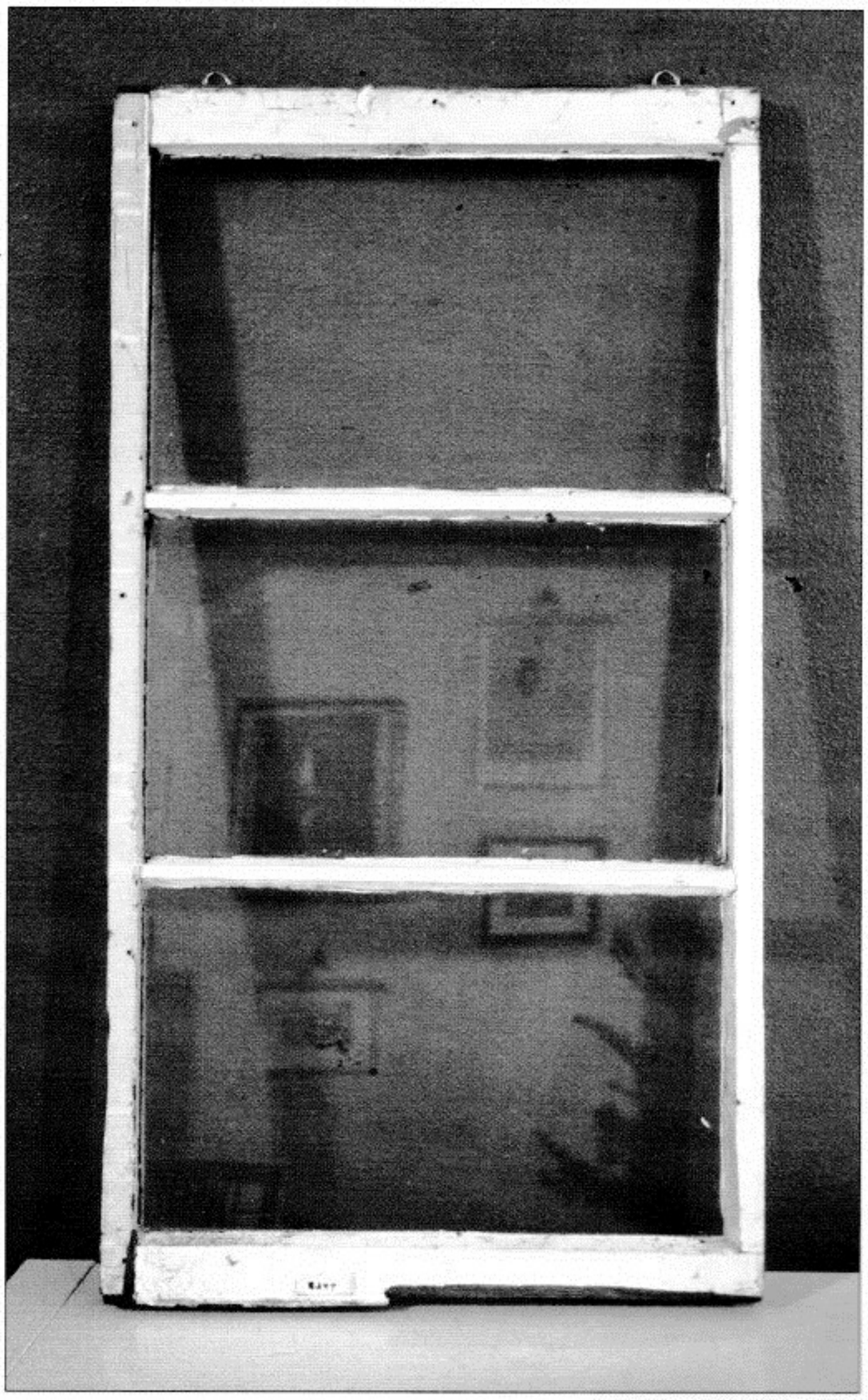
Samm-sammult

Kirjatöö klaasil

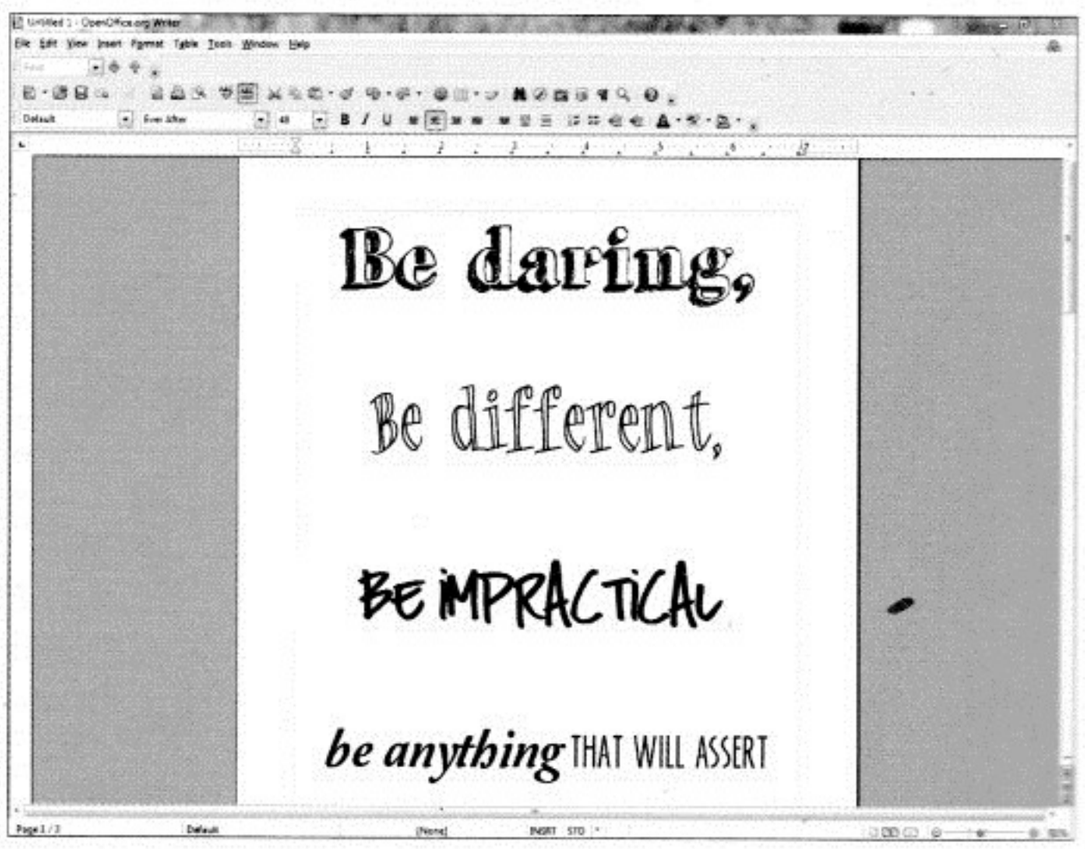
SELLE TÖÖ JAOKS LÄHEB TEIL VAJA tükki klaasi (mitte peeglit) ja klaasivärvipliiatsit omal valikul. Mina kasutasin hoovimüügilt leitud vana akent.

Materjalid

Tükk klaasi
Klaasivärvipliiats
Teip
Käärid



ESIMENE SAMM Kõigepealt puhastage klaas. Kasutage seepi ja vett või klaasipuhastusvahendit. Pühkige klaas niiske lapi või majapidamispaberiga hästi kuivaks, et selle pinnale ei jääks pesujääke.



TEINE SAMM Valige tsitaat ja meeldivad kirjatüübid. Siis kirjutage tsitaat neid kirjatüüpe kasutades arvutil valmis ning viige enne välja trükkimist õigesse mõõtu.

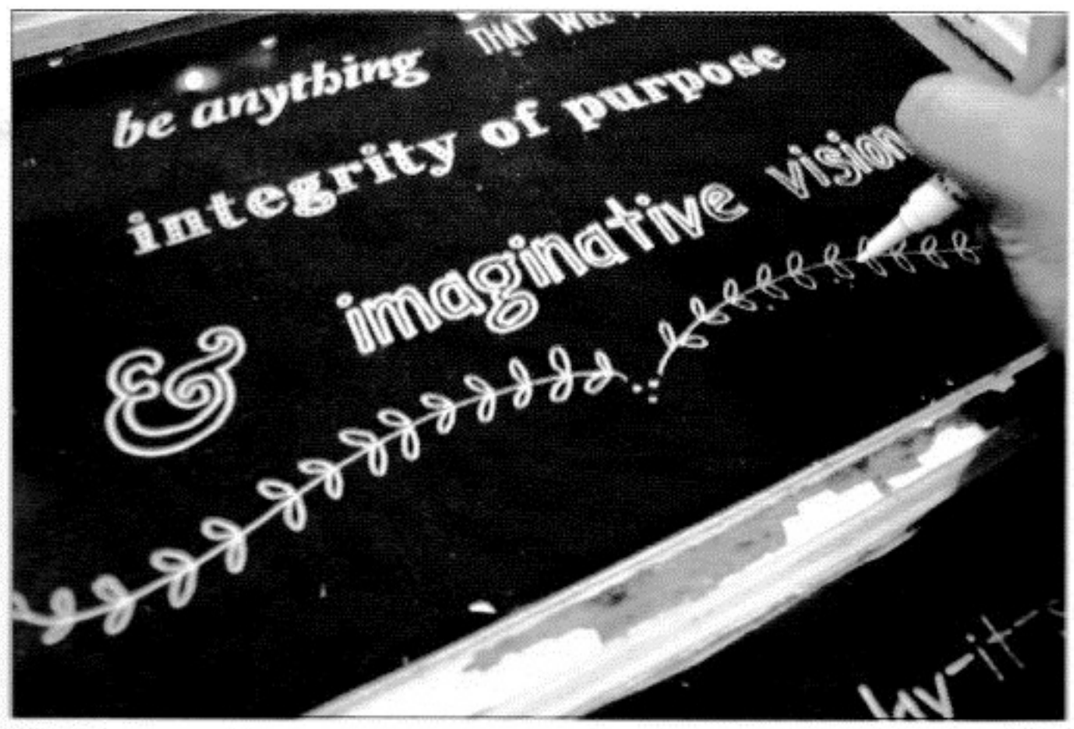
Soovitus

Sõltuvalt teie klaasitüki suurusest võib olla parem kirjutada lehele horisontaalselt, et oleks võimalik kasutada suuremaid tähti.

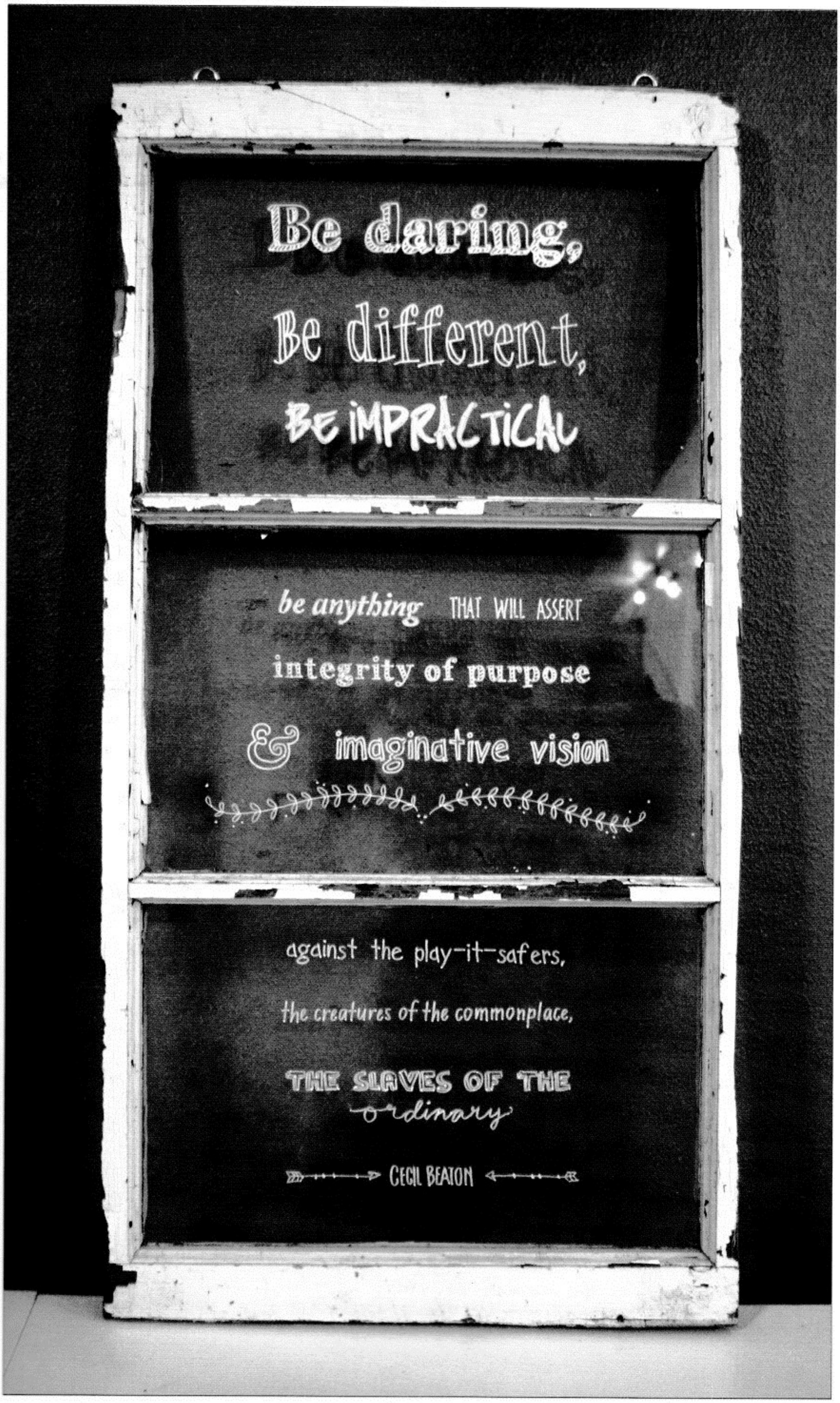
KOLMAS SAMM Lõigake sõnad välja ja kinnitage need õiges järjekorras teibiga klaasi alla. Eksperimenteerige ja paigutage sõnu erineval viisil, kuni olete kompositsiooniga rahul.

NELJAS SAMM Joonistage klaasivärvipliiatsiga klaasile tähtede kontuurid. Kui kusagil eksite, pühkige värv lihtsalt niiske lapiga enne kuivamist ära ning proovige siis uuesti.

VIIES SAMM Lisage kaunistusi või illustratsioone. Eemaldage klaasi tagaküljelt väljalõiked.



KUUES SAMM Riputage oma ainulaadne kunstitöö üles ja nautige seda!

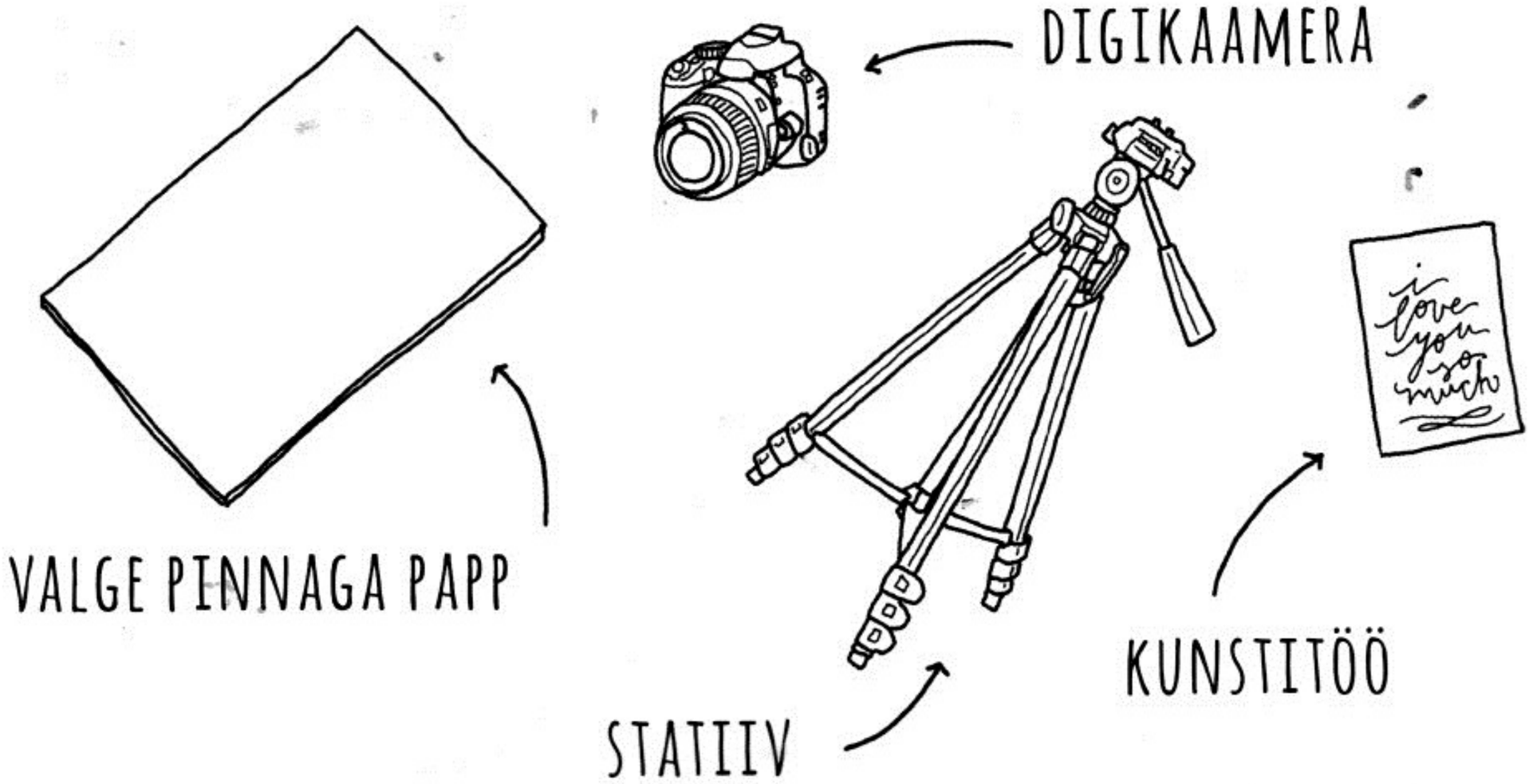


Kirja-
harjutus

Kirjakunstitööde digiteerimine

NÜÜD, KUI HAKKATE KIRJAKUNSTITÖÖDE LOOMISEGA SINA PEALE SAAMA ja saavutatud tulemused teile juba meeldivad, on aeg avada enda jaoks hoopis uued võimalused. Teil läheb vaja ainult fotokaamerat, arvutit ja Adobe® programmi Photoshop® või mõnda teist sellesarnast fototöötlusprogrammi. Kui olete õppinud oma töid digiteerima, saate juba luua palju erinevaid uusi töid tekstiilitrükist ajutiste tätoveeringuteni.

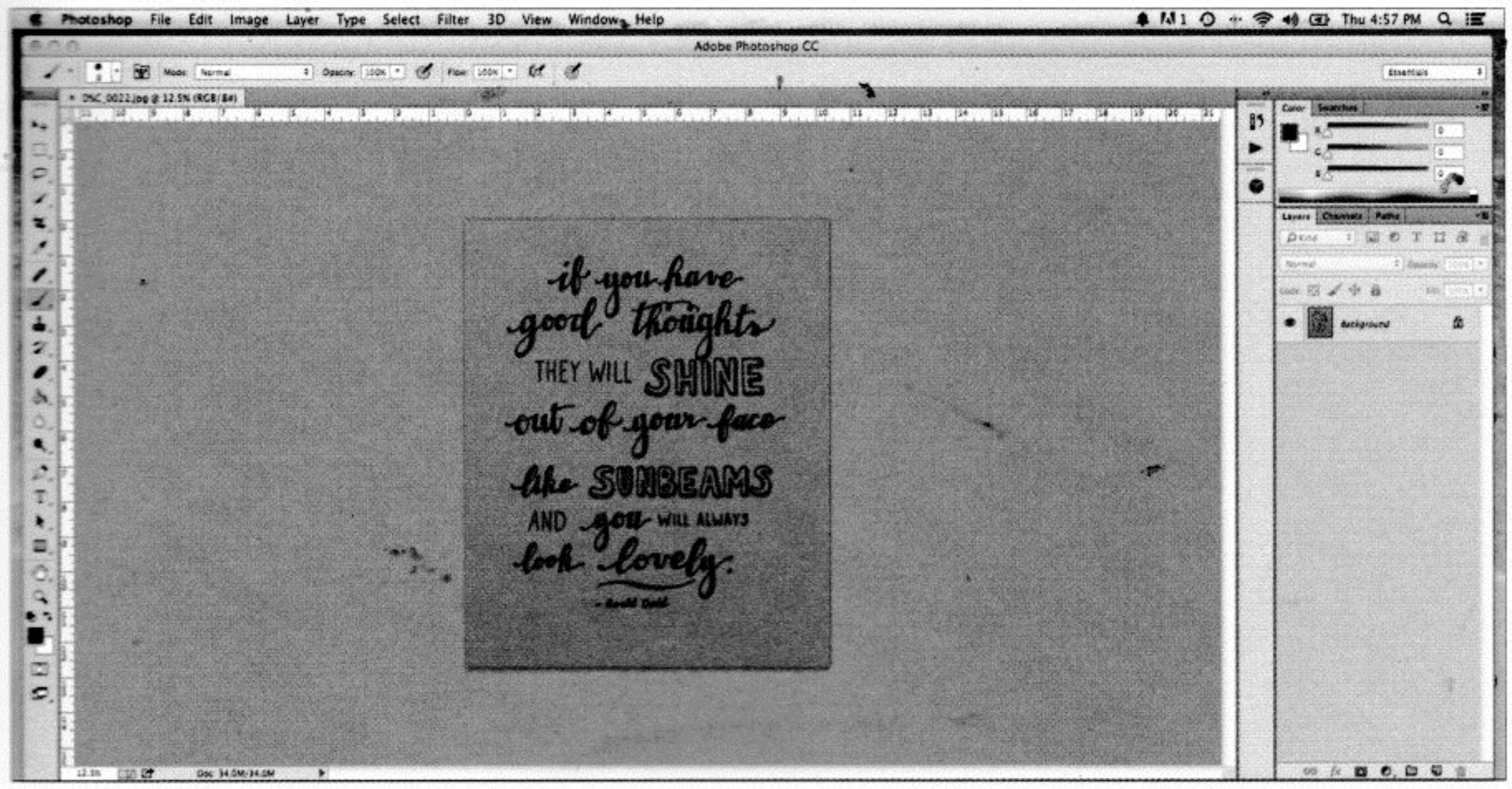
Mida on alustamiseks vaja



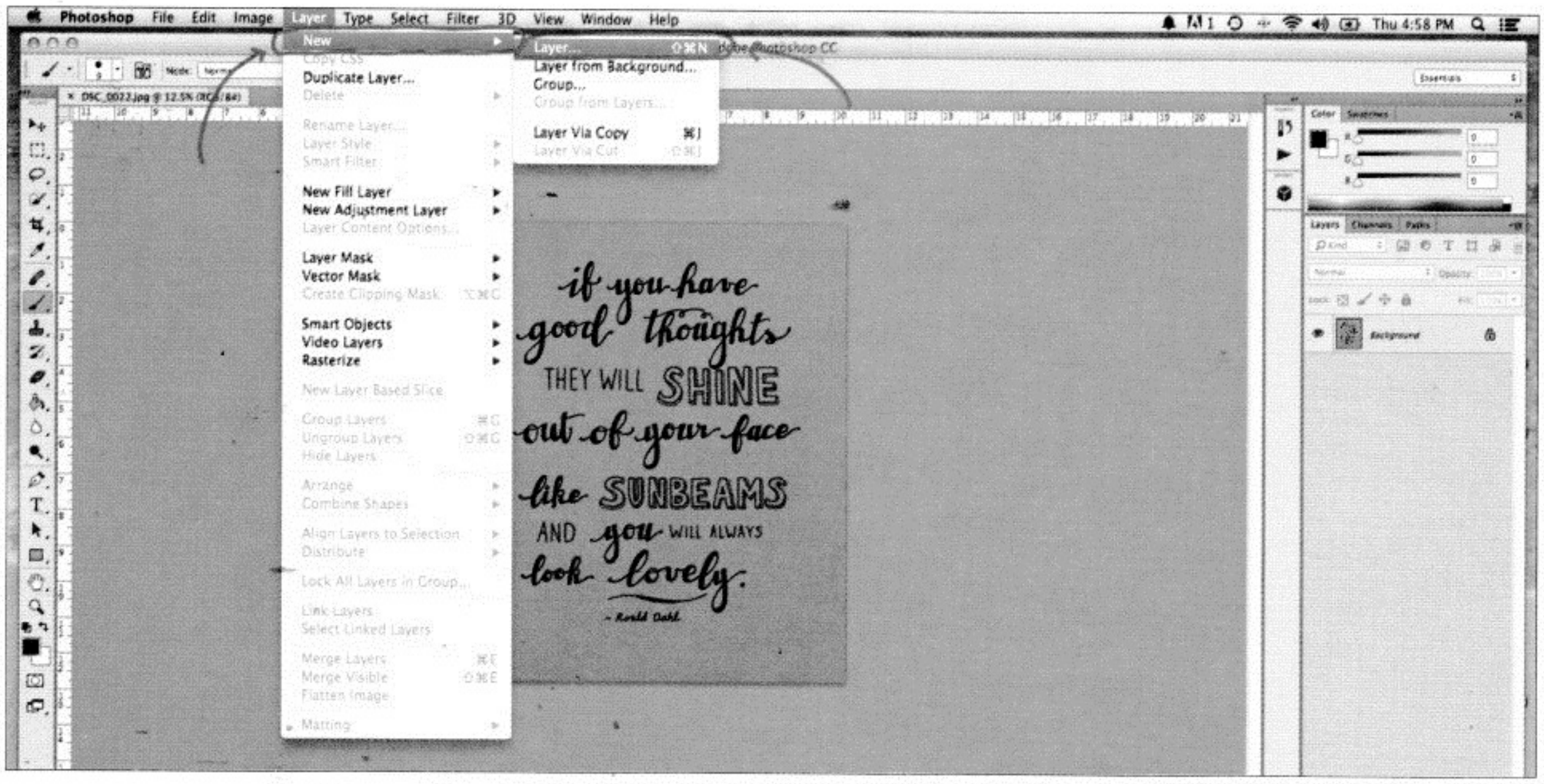
ESIMENE SAMM Esimene samm on oma töö pildistamine. Selleks on tarvis elementaarseid vahendeid: valget taustapappi, digikaamerat (eelistatavalt peegelkaamerat), statiivi (mida võib asendada ka kindel käsi) ja teie kunstitööd

Kuidas kunsti pildistada

TEINE SAMM Seadke vahendid üles selle pildi järgi. Kõige olulisem on valgusallika valik. Kui võimalik, siis loomulik valgus, näiteks akna lähedal, on alati kõige parem. Jätke valgusallikas veidi küljele, et valgus valgelt taustalt eemale peegelduks ja teie kunstitöö korralikult valgustatud saaks. Kui loomulikku valgust kasutada ei saa, pole samuti midagi hullu. Siis võite osta täielikku spektriga lambipirni või mängida kaamera valge tasakaaluga.

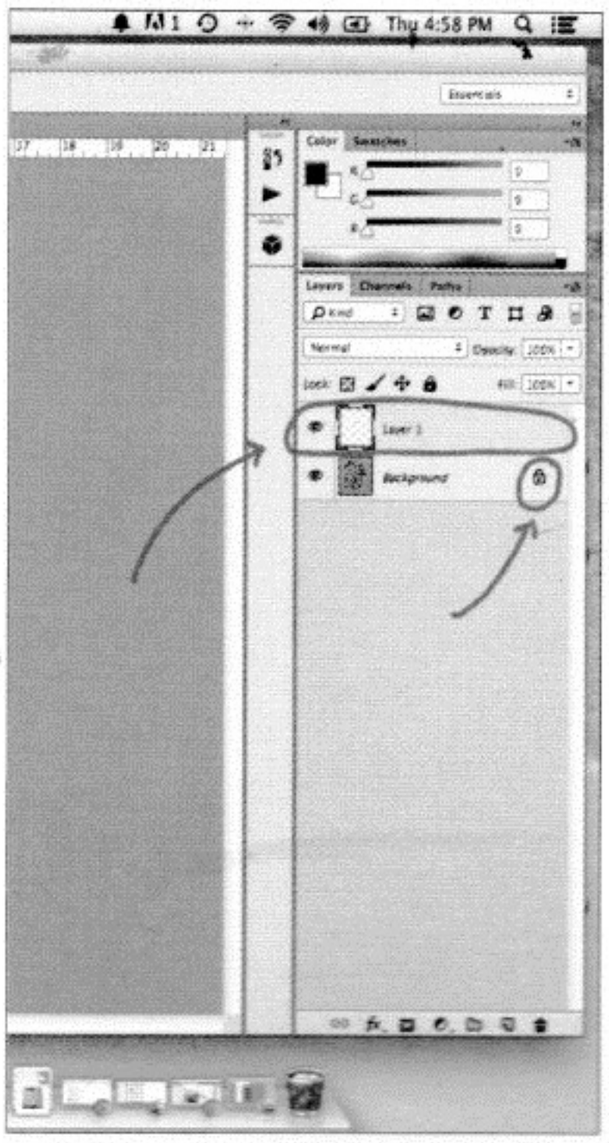


KOLMAS SAMM Kui olete teinud mitu head pilti ja need oma arvutisse laadinud, olete valmis piltide töötlemiseks. Valige välja oma lemmikpilt ja avage see Photoshopis või mõnes muus fototöötlusprogrammis.

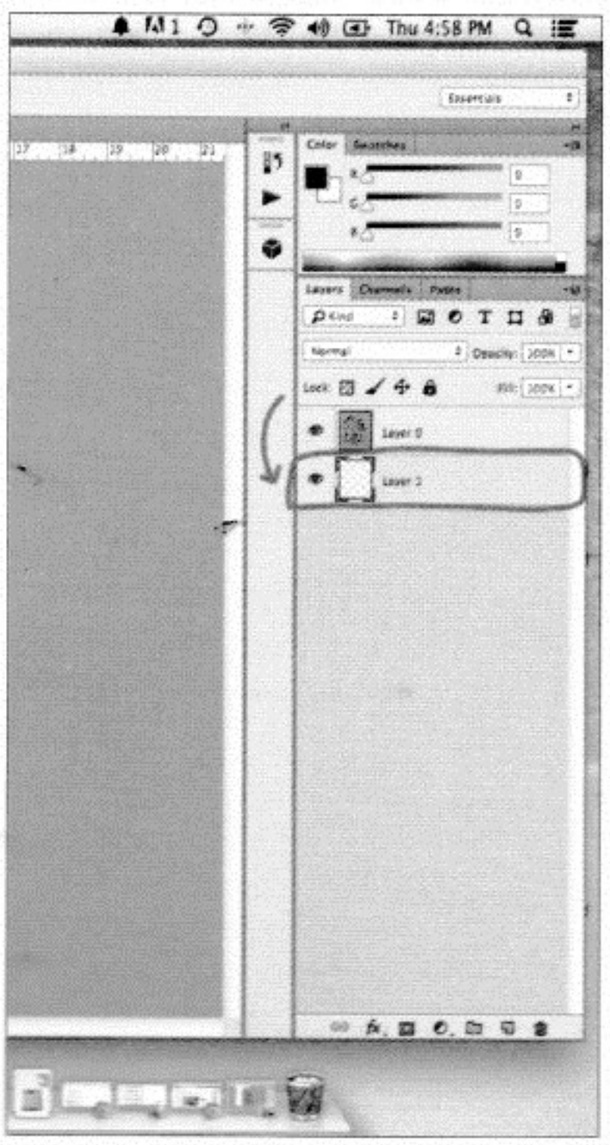


NELJAS SAMM Järgmiseks looge uus kiht. Minge Photoshopi menüüsse ja klikkige Layer, New, ja siis Layer.

A

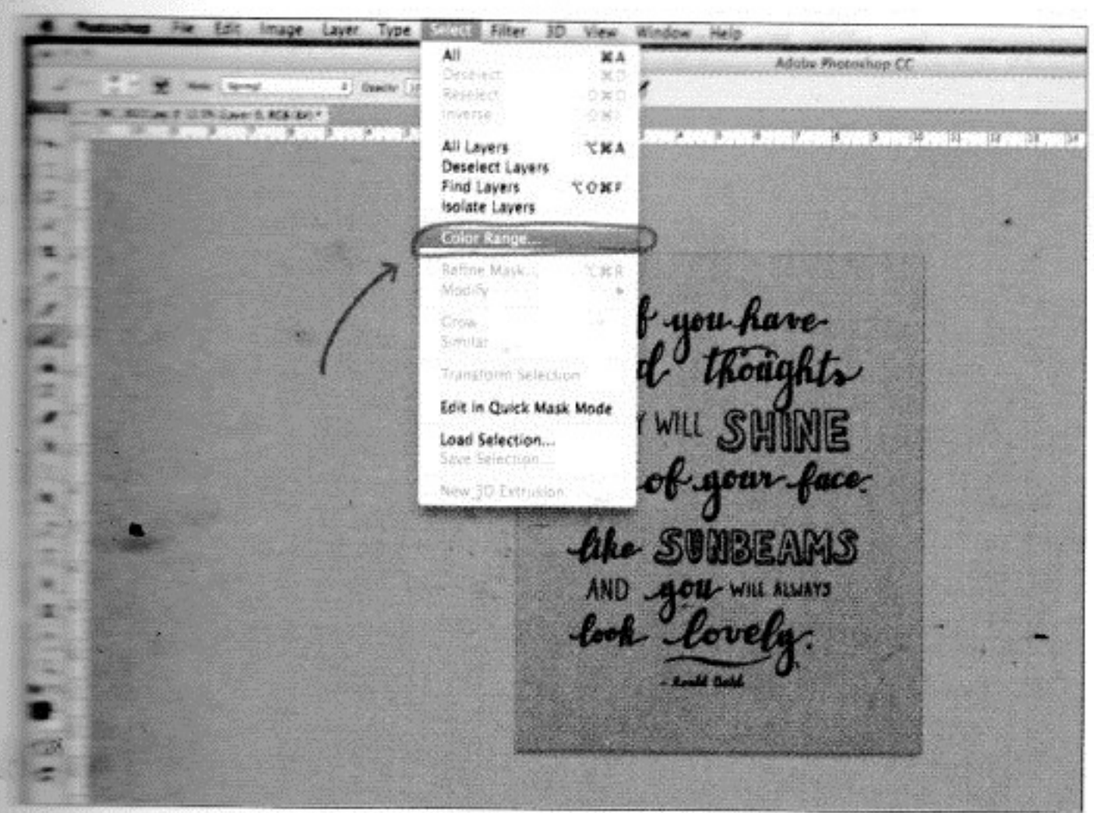


B

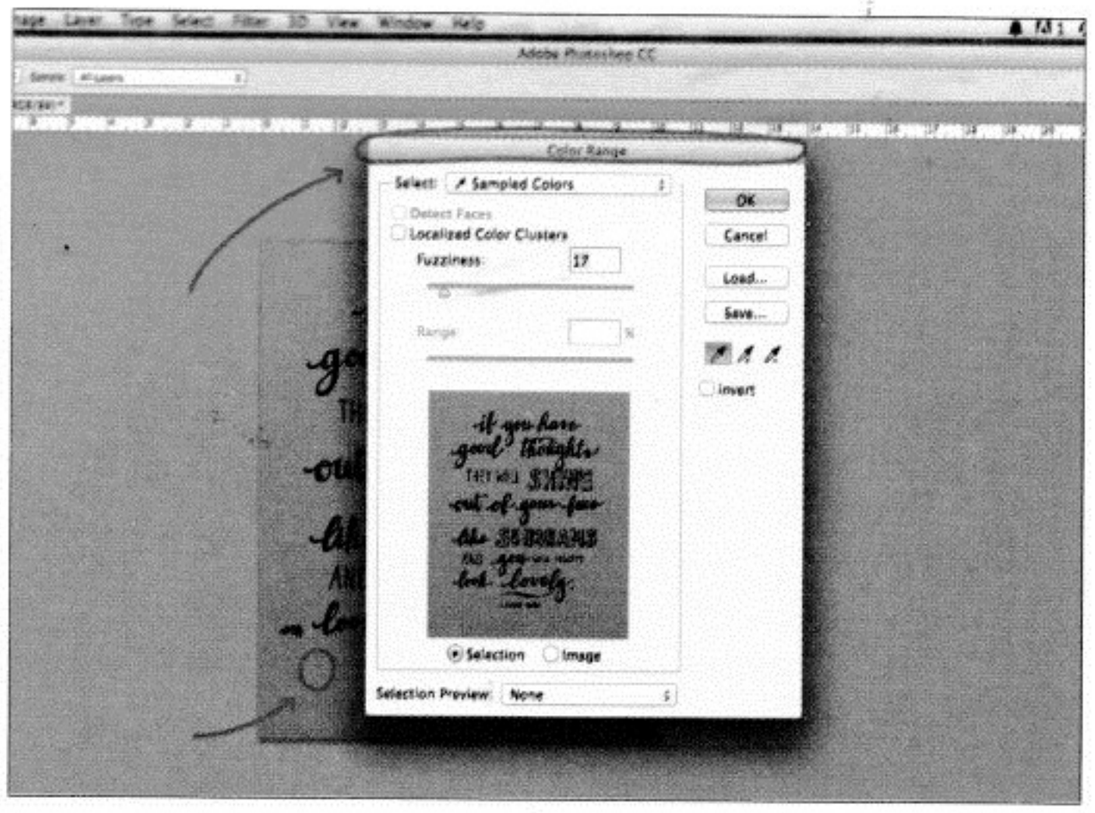


VIIES SAMM Liikuge paremas servas olevale kihtide paletile ja klikkige väikesele lukumärgile pildikihist paremal, et see lukust lahti teha. (A) Siis vajutage uuele kihile ja lohistage see pildikihist allapoole. (B)

A

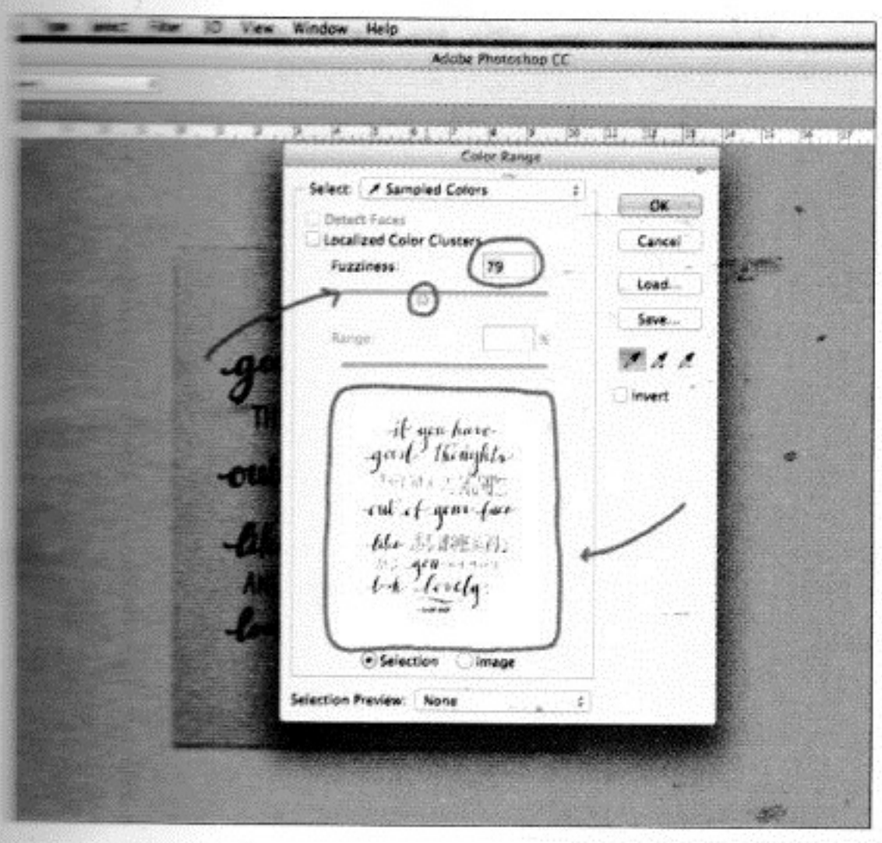


B

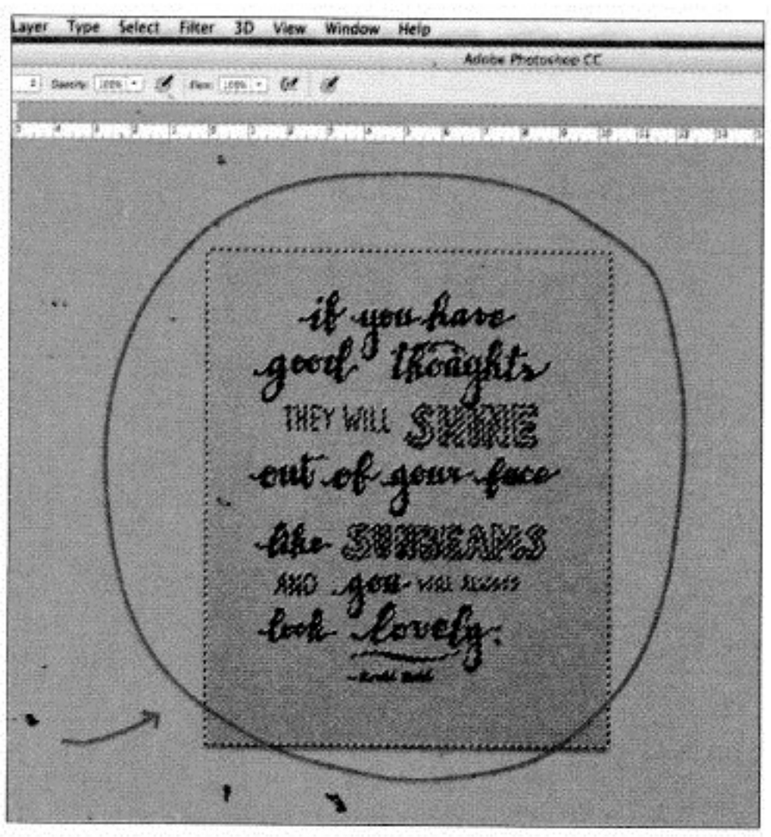


TEINE SAMM Klikkige ülemises menüüs Select ja siis Color Range. (A) See avab värvivaliku akna Color Range. (B) Valige pipetitööriistaga pildi tausta värv.

A



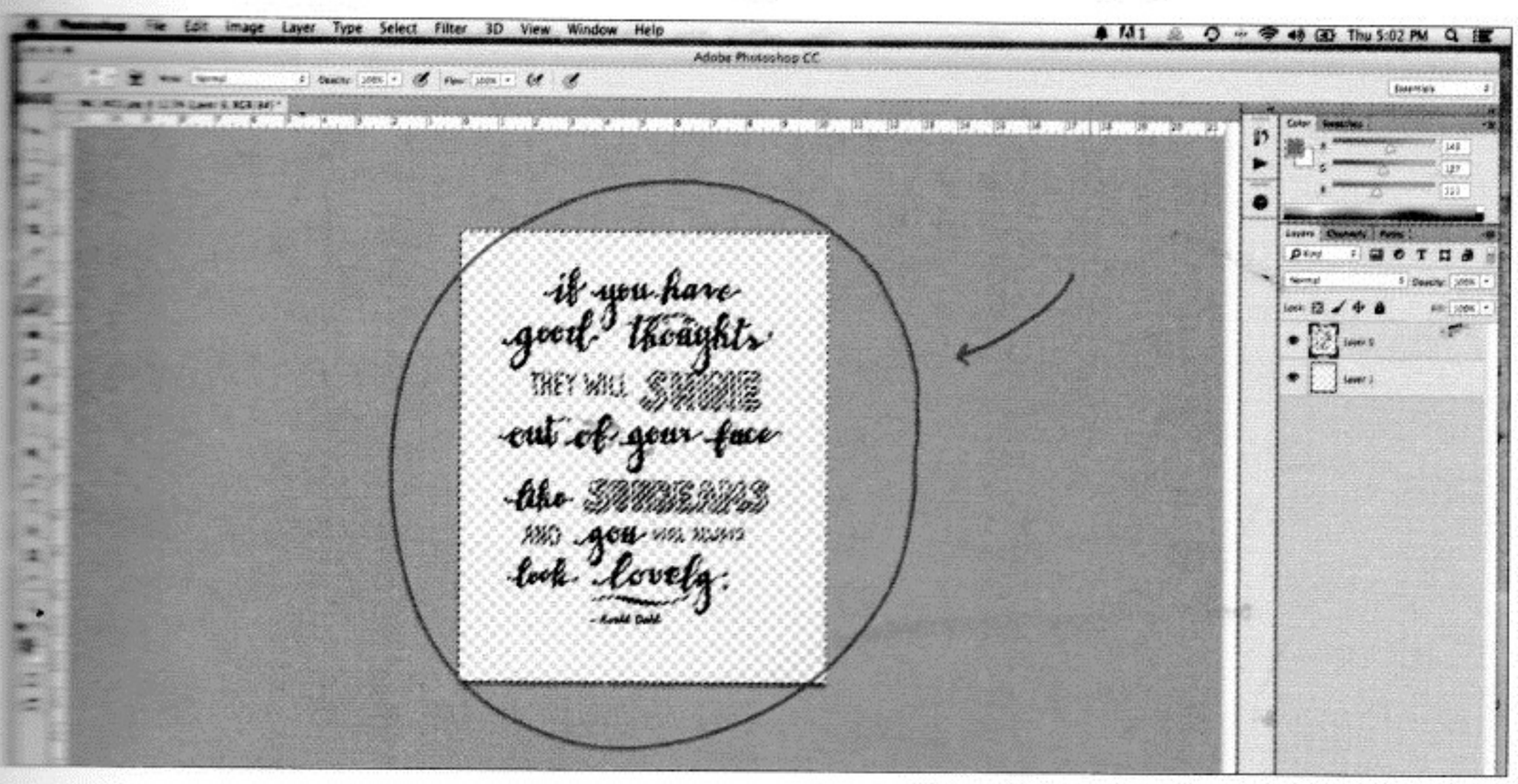
B



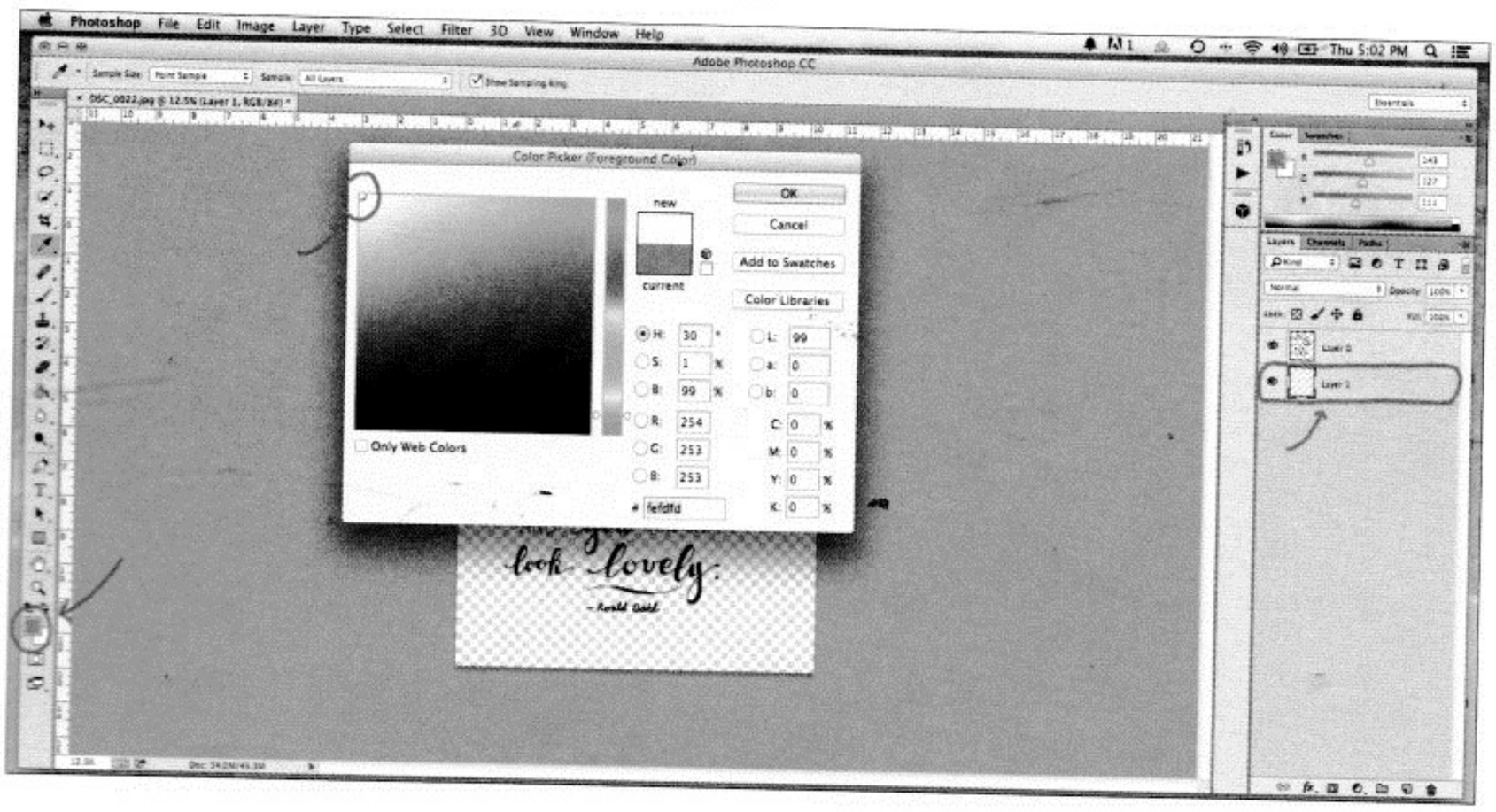
SEITSMES SAMM

Kui taust on valitud, saate hägususe liuguriga reguleerida kontrastsust ja valitud pikslite hulka. (A) See määrab, kui teravad teie tähed olema hakkavad, (B) kui te tausta ära kustutate. Kui olete tulemusega rahul, vajutage klaviatuuril Delete nuppu ja taust kaob. Siis minge tagasi Selecti juurde ja klikkige Deselect.

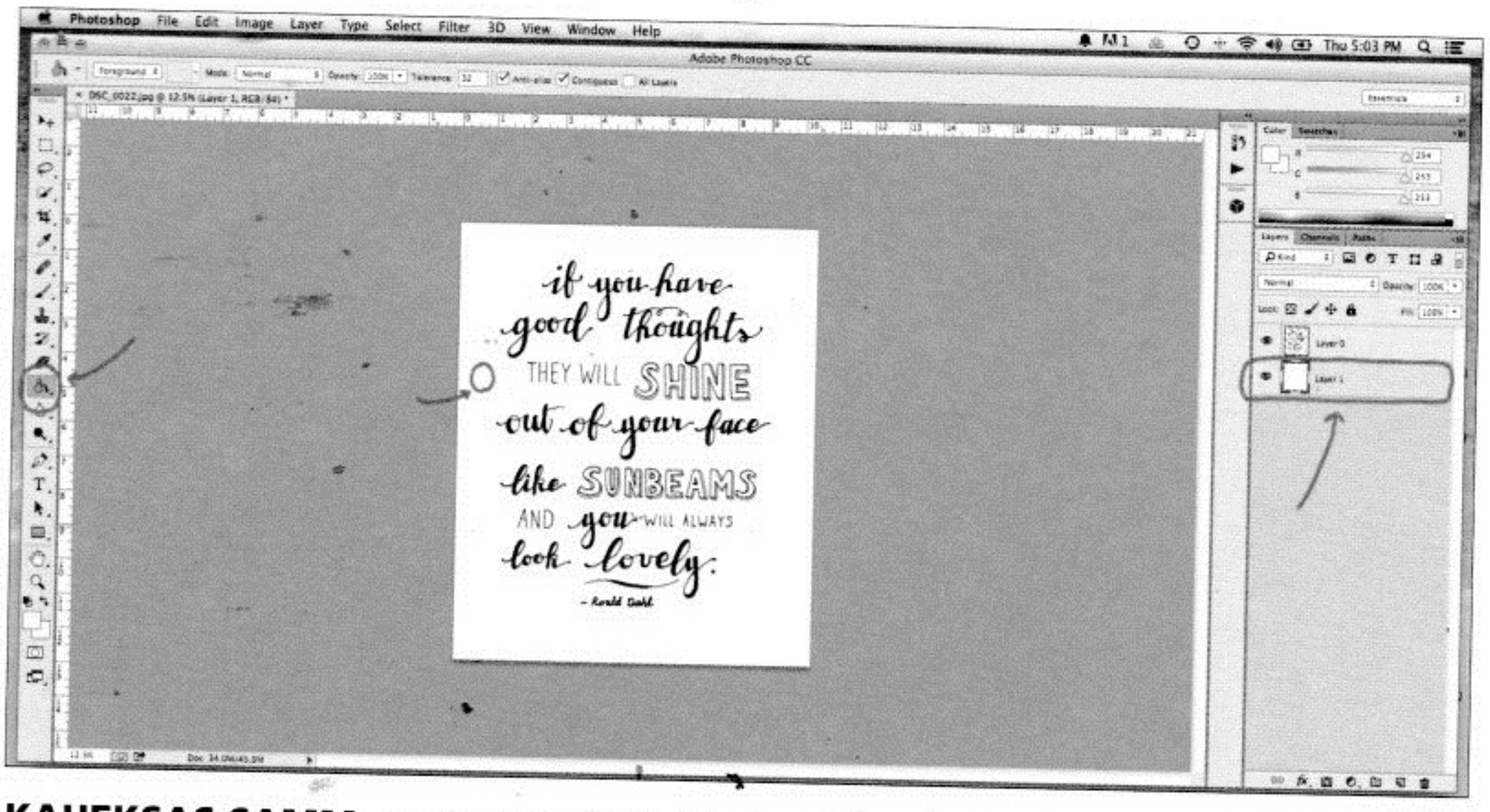
C



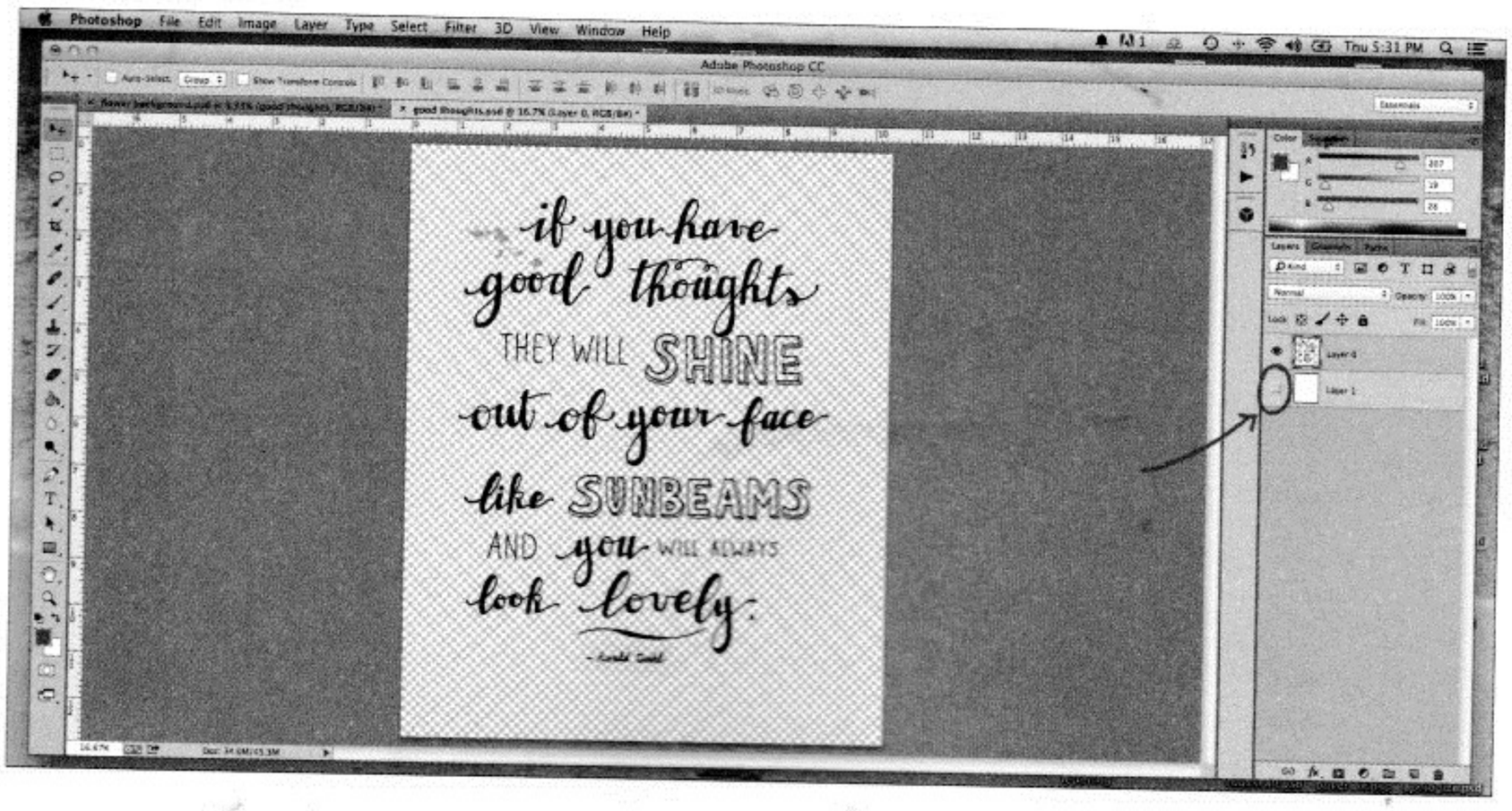
A



B



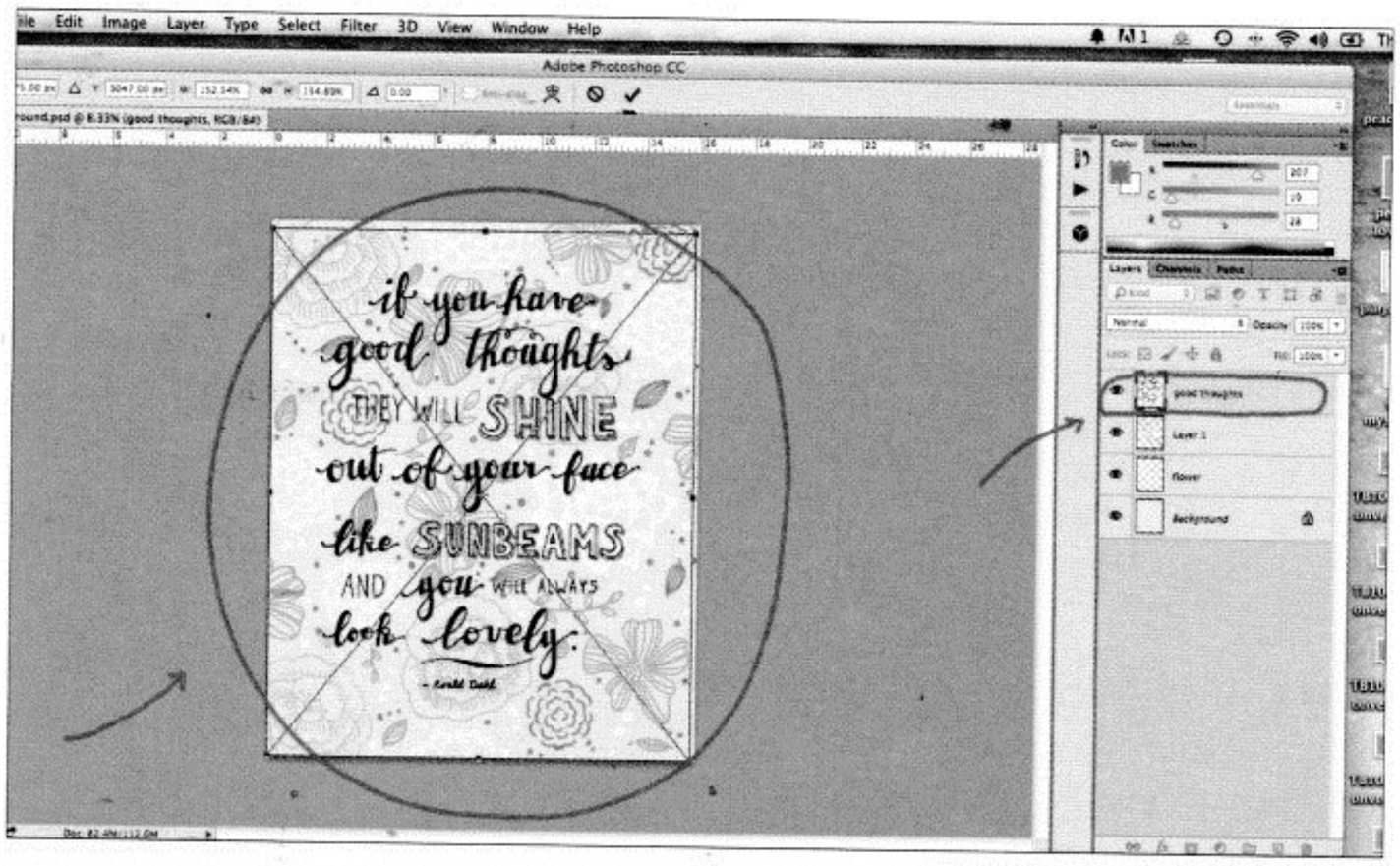
KAHEKSAS SAMM Nüüd minge värvivaliku juurde ja vajutage ülemisele kastile. Avaneb värvivalik ja te saate valida tausta värvi. (A) Siis vajutage teisele kihile (Layer 1). Klikkige värvipoti tööriistaga ükskõik kuhu taustal, et määrata uus tausta värv. (B)



ÜHEKSAS SAMM
Kui soovite oma kirjatööd asetada teisele taustale, klikkige lihtsalt väikesele silmaikoonile esimese kihi (Layer 1) kõrval, et valge taust muutuks läbipaistvaks. Siis oletegi valmis oma töö salvestama.

Kuidas asetada tööd teisele taustale

Et asetada oma töö teisele digitaalsele taustale, avage Photoshopis taustapilt (antud juhul ilus lillemuster). Siis lohistage oma kirjatöö avatud failile. Sellega luuakse automaatselt uus kiht. Kirjatöö suurust ja paigutust on võimalik muuta, enne kui olete selle topeltklikiga lõplikult leheküljele asetanud. Siis salvestage oma töö!

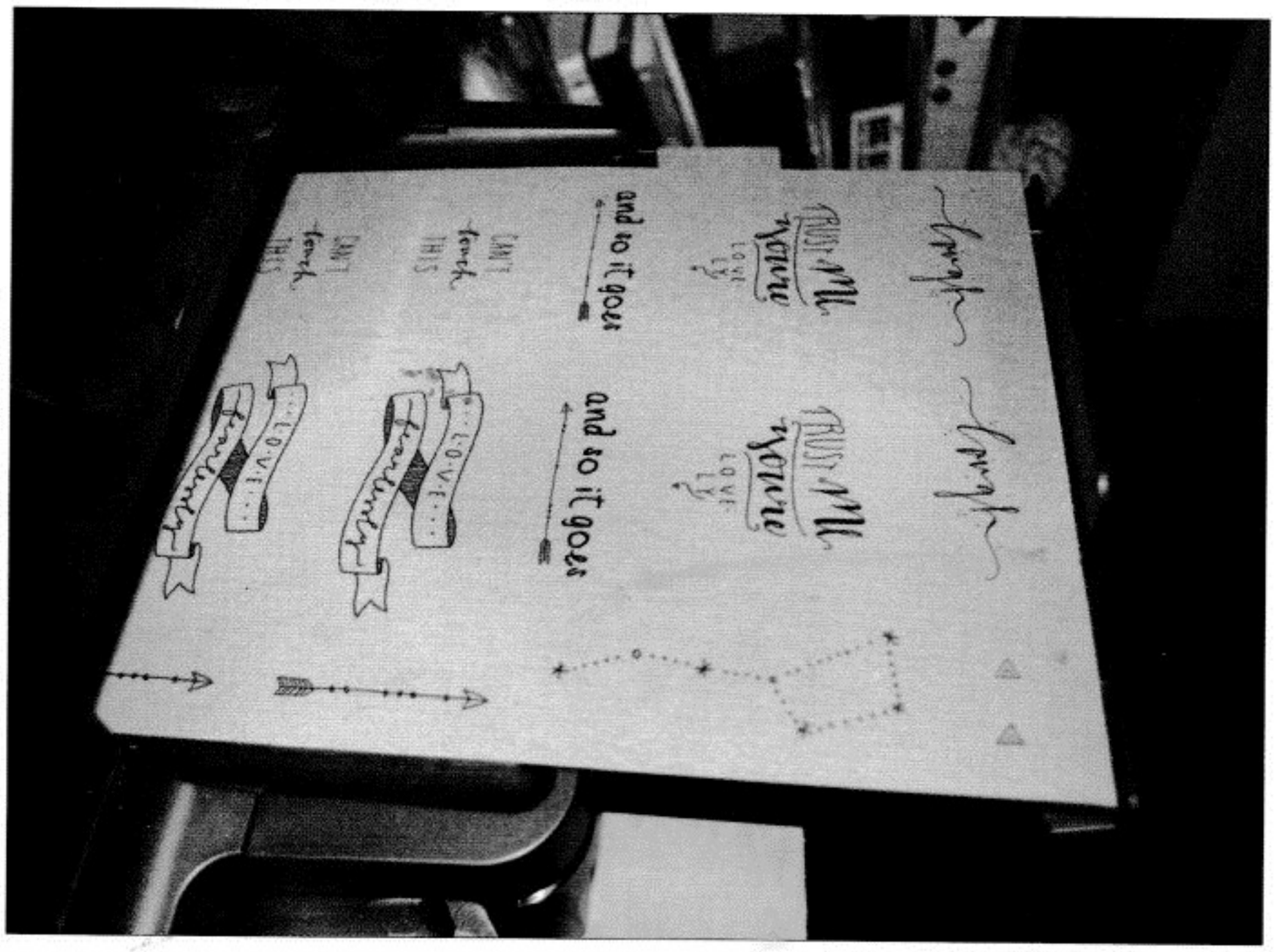


Samm-sammult

Teeme ise ajutisi tätoveeringuid

NÜÜD, KUI OSKATE viia oma kauneid kirjatöid digitaalsele kujule, proovige neist teha toredaid ajutisi tätoveeringuid. Selleks on vaja ainult teie kunstitööd, fototöötlustarkvara ja tätoveeringupaberit. Veenduge selles, et tätoveeringupaber sobib teie printeriga. Näiteks paber, mida ma kasutasin selle projekti juures, on mõeldud tindiprinteritele. Igal tätoveeringupaberil on kaasas oma pealekandmisjuhised. Sellised toredad tätoveeringud sobivad hästi kasutamiseks peol, aga ka igapäevaselt.

ESIMENE SAMM Konverteerige oma kunstitöö fototöötlustarkvara abil digitaalsele kujule (vt lk 68–73). Siis seadke printer valmis tätoveeringupaberile trükkimiseks. Lugege hoolikalt paberi kasutamise juhist; võib juhtuda, et peate printerit teistsuguse tekstuuri ja kaaluga paberi jaoks seadistama. Ja veenduge selles, et trükite õigele paberipoolele!



TEINE SAMM Kui printer on valmis, trükkige loodud failid. Laske tindil täielikult kuivada.

Soovitus

Peske nahk enne tätoveeringu pealekandmist sooja veega ja kuivatage rätikuga, siis püsib tätoveering kauem.

KOLMAS SAMM Et tätoveeringut oleks lihtsam peale kanda, lõigake tähed paberist välja.

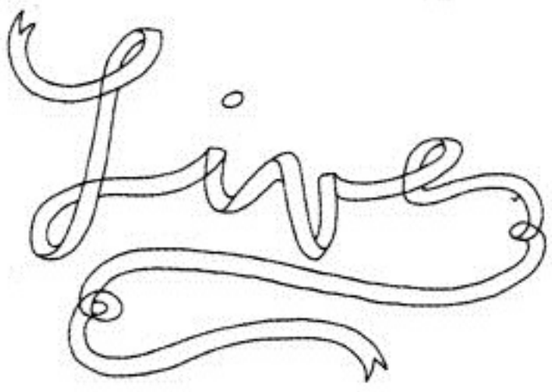
NELJAS SAMM Järgige tätoveeringupaberiga kaasas olevaid juhiseid, asetage tätoveering tindipoolega allpool puhtale nahale. Suruge tätoveeringule, alustades ühest servast, ja rullige kujutis õrnalt nahale, püüdes samas vältida kortse.

Kirjaharjutus

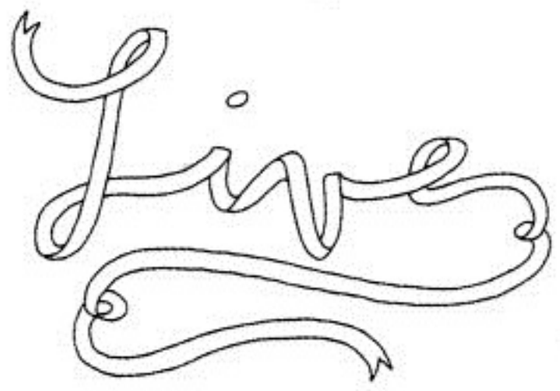
Lintkiri

LINTKIRI ON LÕBUS VIIS lisada oma kirjatööle isikupära ja ainulaadsust. Tehke see alustav harjutus, et põhimõttest aru saada, ja viige see siis järgmisele tasemele näitega leheküljel 77.

ESIMENE SAMM Visandage kursiivkirjas sõna ja lisage soovitud keerud ja kaunistused.



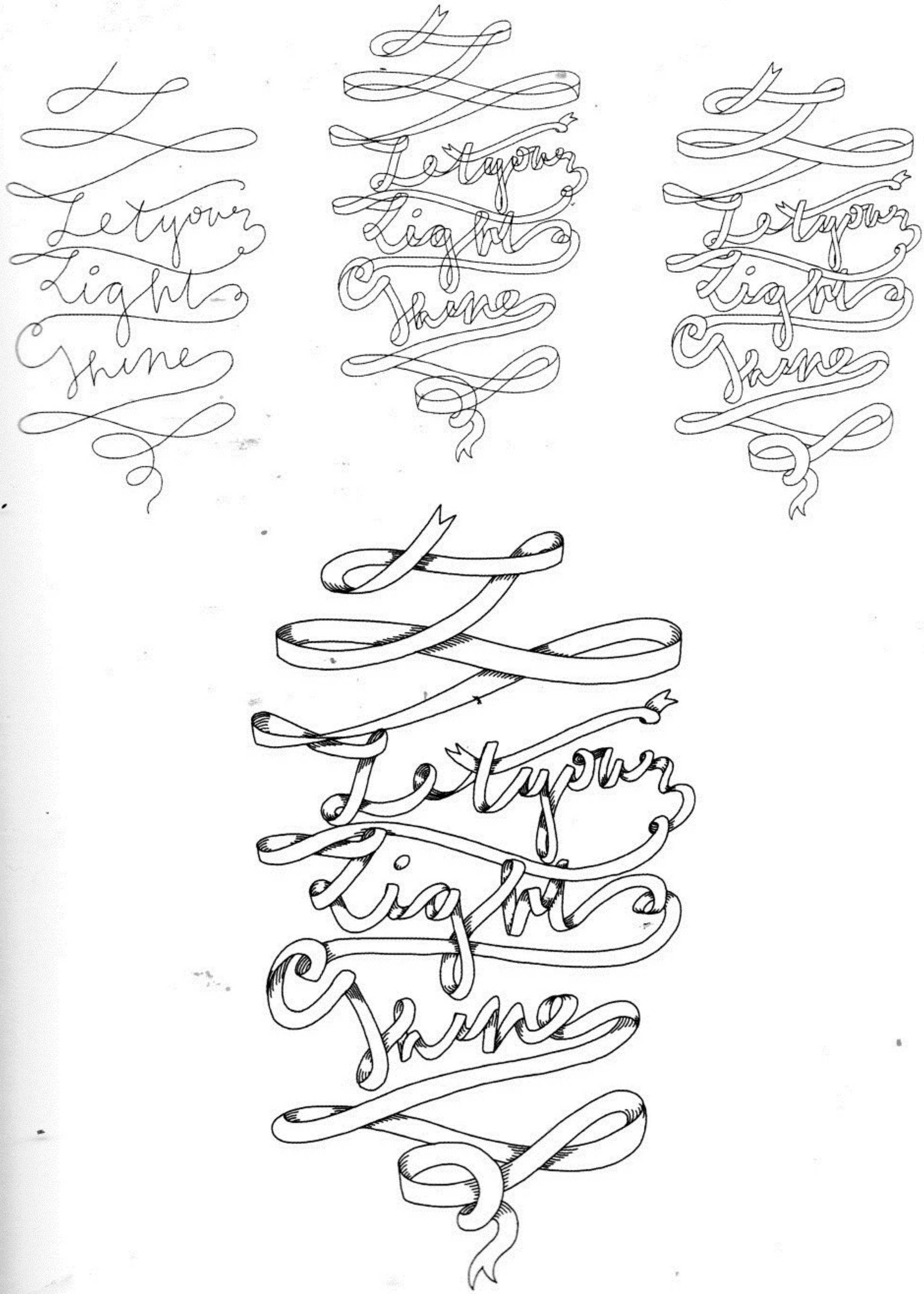
TEINE SAMM Mõelge sellele, kuidas lint võiks mööda selle kirja joont kulgeda, käänduda ja tähti moodustades endaga lõikuda. Joonistage juurde see joon.



KOLMAS SAMM Lindi illusiooni loomiseks kustutage hoolikalt jooned, mis jäävad „lindi varju".

NELJAS SAMM Lintkirjale sügavuse andmiseks on erinevaid viise. Mina näitan siin neist kahte. Esimene on lihtne varjude lisamine kohtadesse, kus lint üle teise läheb. Teine on lindi värvimine ühe värvi kahe erineva heledusega tooniga, kasutades neist tumedamat lindi alumisel küljel, et tekiks ruumiline efekt. Võite kasutada ka kahte erinevat värvi. Harjutage mitmel viisil ja erinevate värvidega!

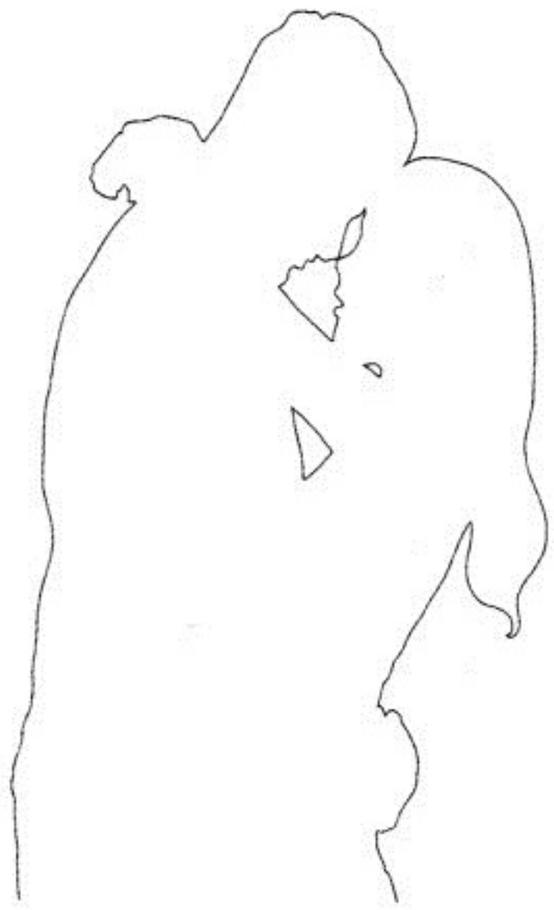
Kui olete põhiliste lintkirjatehnikatega tuttav, võite neid kasutades luua juba keerukamaid teoseid. Harjutage neidsamu leheküljel 76 toodud põhilisi samme kasutades keerukamate lintkirjade loomist.



Kirja-harjutus

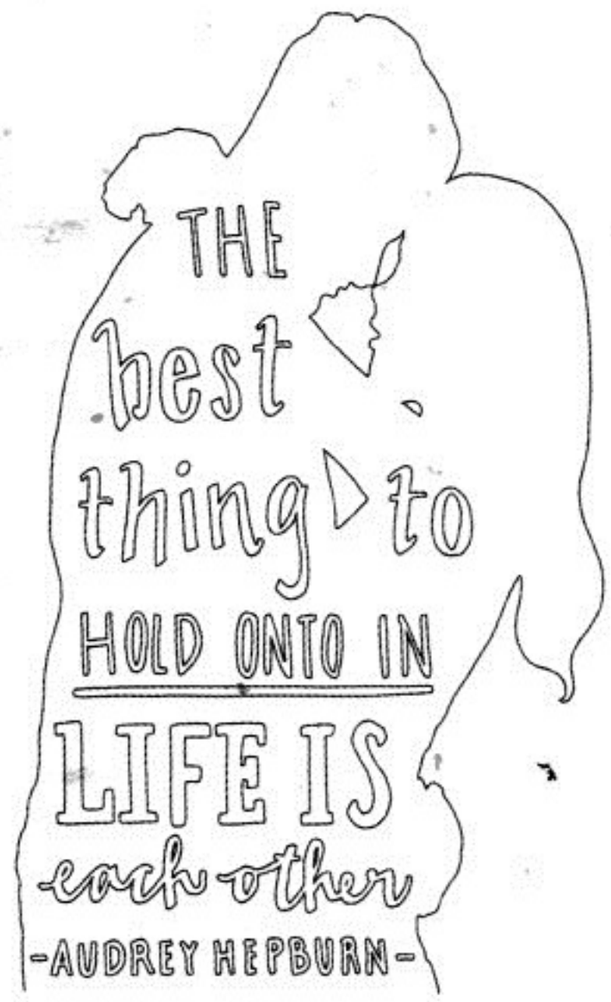
Kirjutamine negatiivis

TÜÜPILISELT LUUAKSE KIRJAKUNSTI-TEOSEID musta või värvilise tušiga valgele paberile. Silmatorkava töö kujundamiseks proovige aga negatiivis kirjutada. Negatiivi efekti tekitab kirjatöö ümber olev pind. Selle tehnikaga tekivad valged tähed tumedal taustal. Nõnda on võimalik luua mõjusaid töid, mis paistavad silma kujundite ja geomeetriliste taustadega.



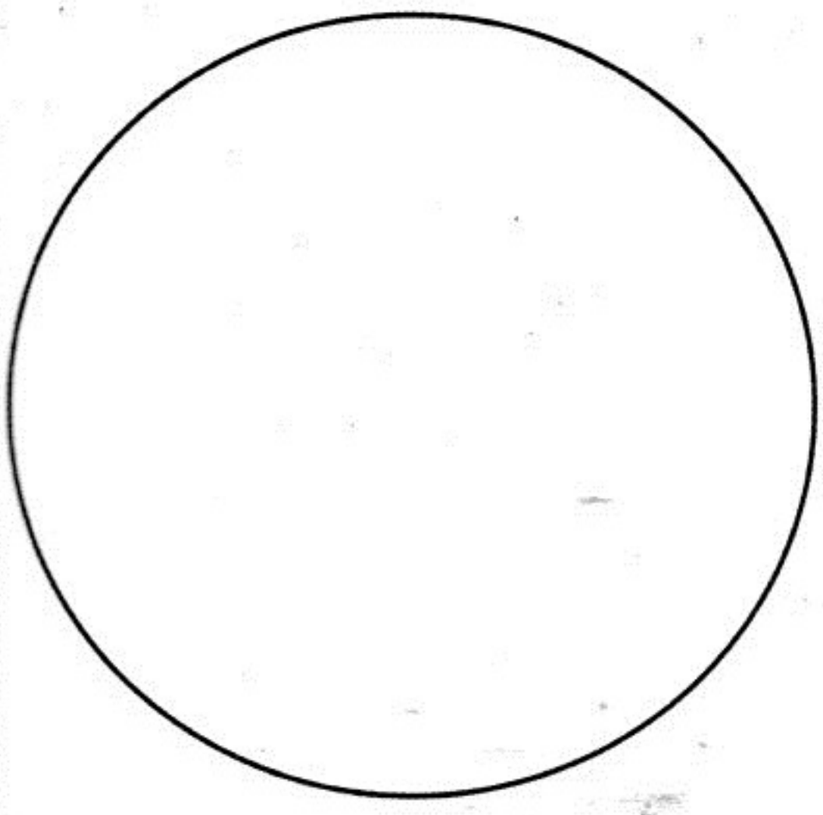
ESIMENE SAMM Visandage kujund või siluett. Mina kasutasin embava paari siluetti, sest see peegeldab ideaalselt minu valitud tsitaadi teemat.

TEINE SAMM
Visandage tähtede kontuurid. Püüdke kasutada lihtsaid, jämedate joontega kirjatüüpe. Mõelge sellele, kuidas need tähed tumedal taustal paistavad, ning visandage kontuurid veidi suuremad kui tavaliselt. Osa tähe suurusest läheb kaduma, kui te tausta värviga katate.



KOLMAS SAMM Katke taust tähtede kontuure hästi silmas pidades. Mulle meeldib nii silueti kui ka tähtede kontuurid enne värvimist peenema sulega paksemaks teha, et värvimine läheks lihtsamalt. Tausta värvides pange tähele, kuidas sõnad hakkavad tumedal taustal esile tulema.

Tumeda taustaga mängimine võib tekitada sõltuvust, sest musta ja valge kontrasti kasutamine võimaldab luua rabavaid kunstitöid. Siin on neile tehnikatele veel üks, veidi keerulisem rakendus. Sedamööda, kuidas muutute enesekindlamaks, hakkate kindlasti katsetama keerulisemate kirjatüüpide ja illustratiivsete elementidega. See tehnika on väga efektiivne logode ja templite loomiseks.

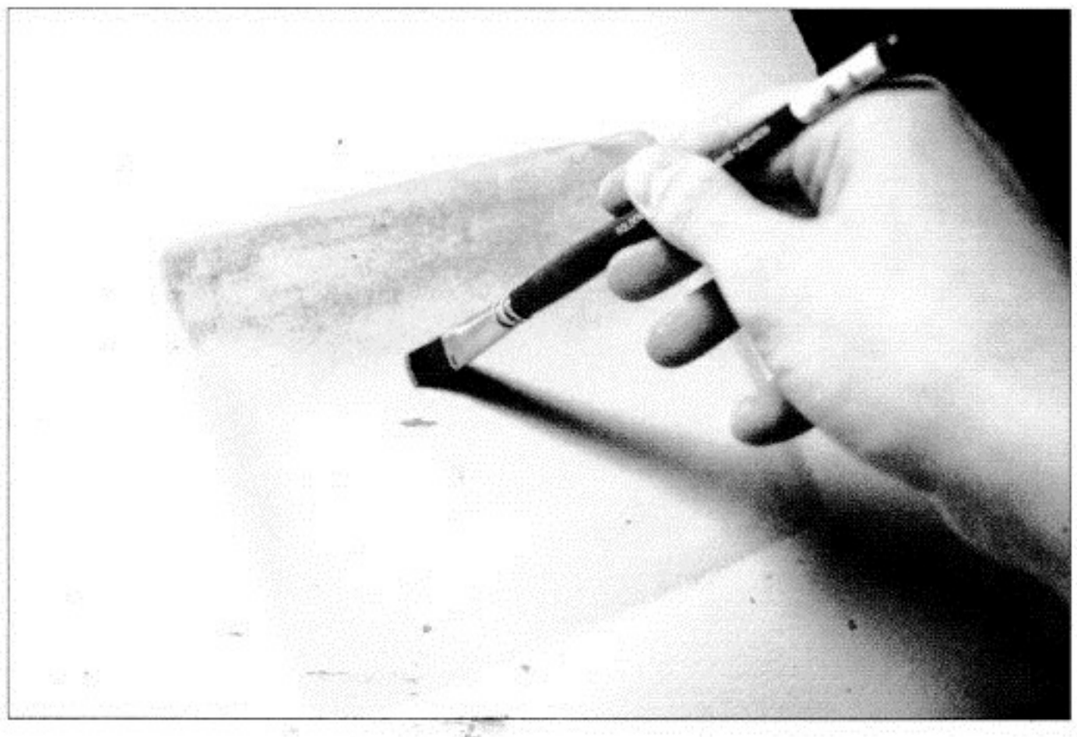


Harjutage siin!

Kirja-harjutus

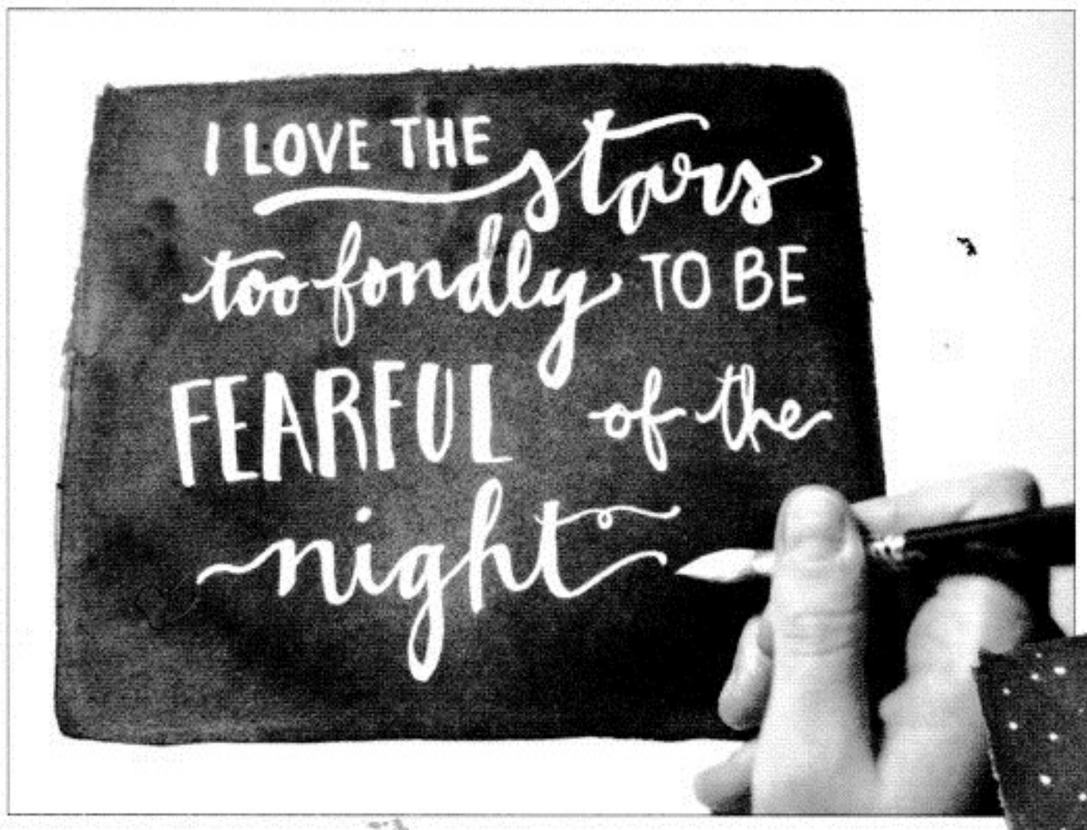
Kirjutamine guaššide ja akvarellidega

GUAŠŠVÄRV ON ERINEVA LÄBIPAISTVUSEGA VESIVÄRV, millega saab värvida akvarellijoonistuse peale. Mulle see materjal meeldib, sest sellega saab maalida kirjatööde raamistuseks stseene, illustratsioone või ilusaid taustu.



ESIMENE SAMM Alustage tausta maalimisest. Et värvipind oleks ühtlane, katke nelinurkne pind kõigepealt veega ning seejärel mitme kihi tumesinise vesivärviga (mitte guaššiga).

TEINE SAMM Lisage värvikihte, segades erinevaid toone, et saavutada soovitud efekt.



KOLMAS SAMM Kui taust on täielikult kuivanud, alustage guaššidega maalimist. Mina soovitan kasutada vähem vett kui tavaliste akvarellide juures, et värv oleks läbipaistmatu ja jooned konkreetsed. Kui te ei tunne end vaba käega kirjutades kindlalt, visandage tähed esmalt harjutamiseks eraldi paberile. Mina valisin tsitaadi luuletaja Sarah Williamsilt: „Olen armastanud tähti liig hellalt, et öösi taevast karta."

NELJAS SAMM Töö lõpetamiseks lisage väikestest valgetest täppidest raam (sellesama valge guašiga), et viidata öötaevale. Kui maalimine lõpetatud, laske värvil kindlasti korralikult kuivada, enne kui oma värsket kunstitööd liigutate, kallutate või üles riputate.

Minu esimene armastus, veel enne kirjakunsti, oli akvarell. Akvarellvärv on voolav ja väljendusrikas – mõlemad omadused on väga olulised ka kirjakunstitööde juures. Selle ülesande tarvis valige mõni oma lemmiktsitaat või fraas. Mina valisin oma rändurisüdamele lähedase „Mitte kõik, kes uitavad, pole eksinud" J. R. R. Tolkienilt.

ESIMENE SAMM Visandage kergelt sõnade kontuurid. Mina eelistan selleks üsna kõva pliiatsit, 6H või 8H. Pehmem süsi võib akvarellvärviga seguneda, seda tuhmiks muuta ja tähtede piirjooni hägustada. Ärge unustage lisada kaunistusi ja illustratsioone.

TEINE SAMM Hakake maalima. Mulle meeldib maalida üsna märja pintsliga, vahel isegi enne paberile vett lisades, et saavutada pindpinevusefekti, mis hoiab värvi tähekuju sees ning laseb seal ilusasti seguneda.

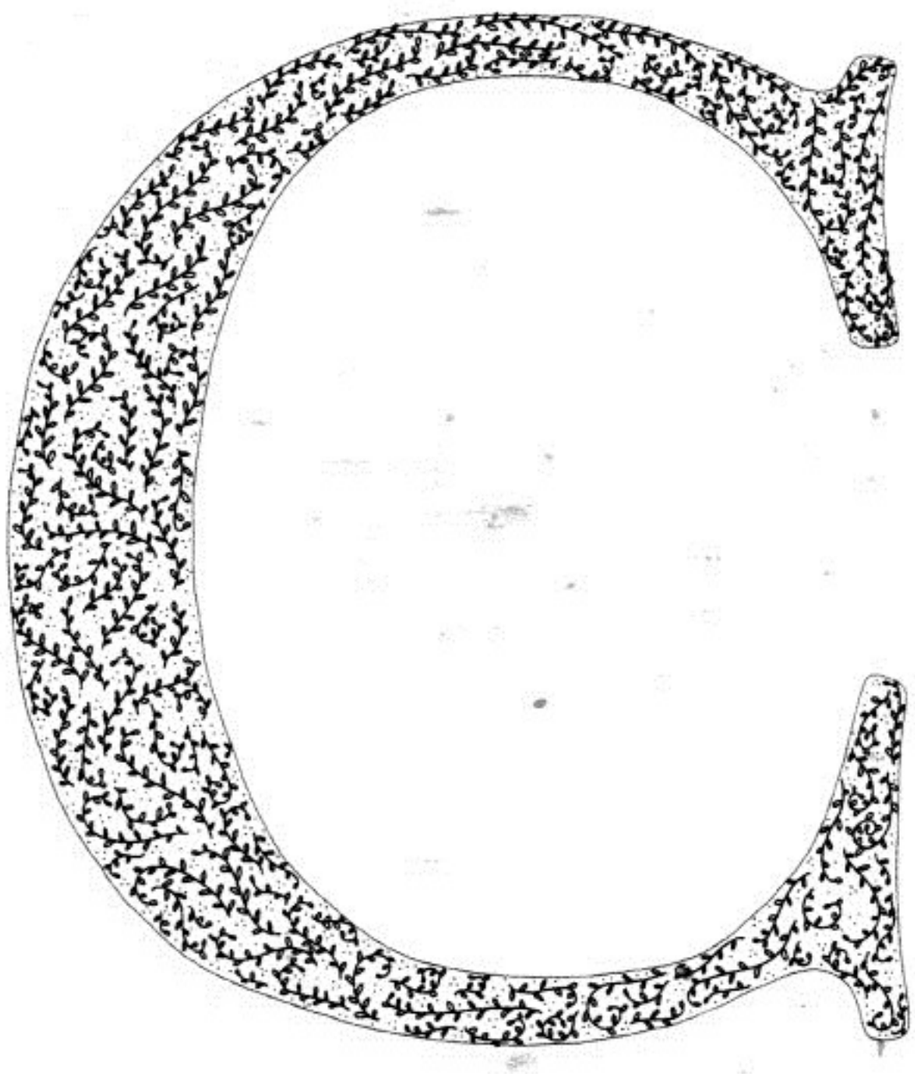
KOLMAS SAMM Jätkake tööd, kuni kõik tähed on maalitud. Pole hullu, kui kõik tähed ei tule välja täiuslikud. Akvarellvärvi voolavus annab orgaanilisi tulemusi, mis lisavad tööle oma võlu.

NELJAS SAMM Võite oma töö lihtsama mulje saavutamiseks jätta nii, nagu see on, või siis lisada illustratiivseid detaile. Mina lisasin kuusepuude kontuure, mis meenutavad vaateid mu lemmikkohtadest looduses.

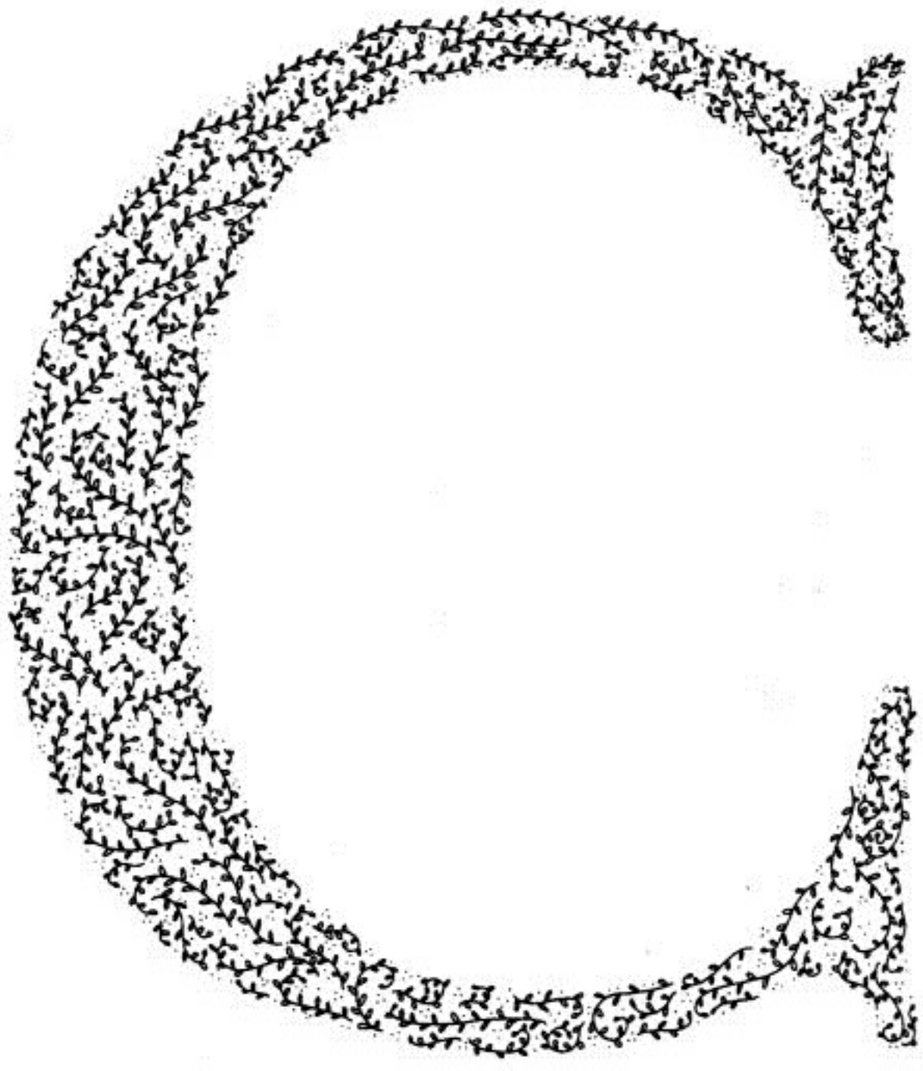
Kirjaharjutus

Tähtede illumineerimine

ÜKS KIRJAKUNSTI VANEMAID VORME on kaunid illumineeritud kirjad, mida võib leida kuulsates katedraalides ja ülikoolihoonetel kõikjal Euroopas. Minu lemmikud on munkade loodud eraldiseisvad illumineeritud tähed. Et teha algust oma illuminatsioonikunstiga, valige oma lemmiktäht ja mõni kujund sellele iseloomu lisamiseks.

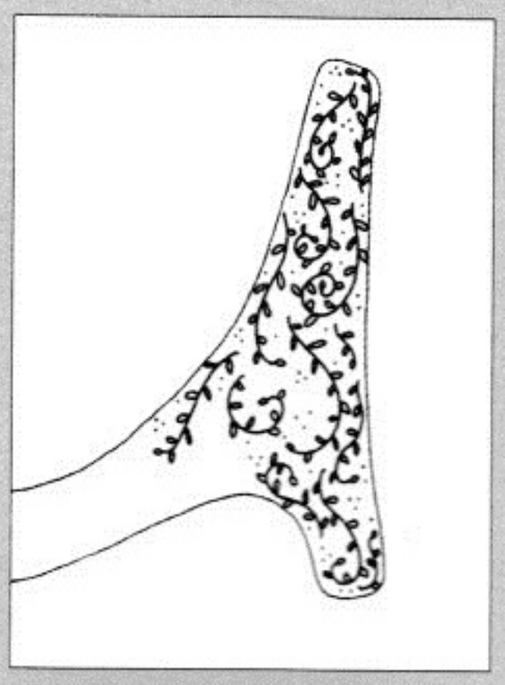


ESIMENE SAMM Visandage valitud tähe kontuur ning valige kujund või teema, millega see täita. Mina valisin kombinatsiooni väikestest punktidest ja kaunistatud väätidest. Kui olete oma kujundusega rahul, joonistage pliiatsijooned tušiga üle.



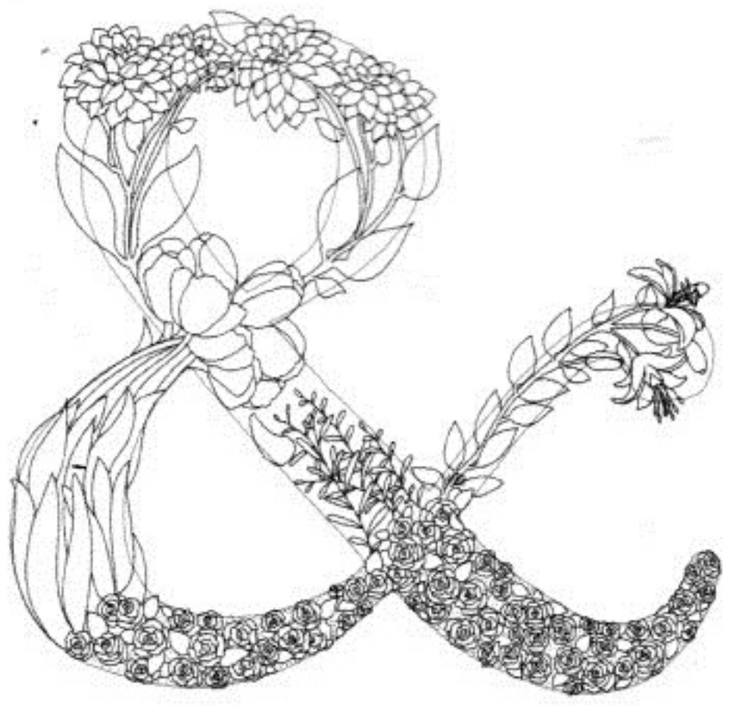
TEINE SAMM Kustutage pliiatsijäljed ja imetlege tulemust! Illumineerimisele on palju toredaid rakendusi, nagu näiteks initsiaalid või monogrammid, rabav seinakunst, kujundused, mille saab kanda särkidele või kottidele, või lõputult muid võimalusi.

Detail

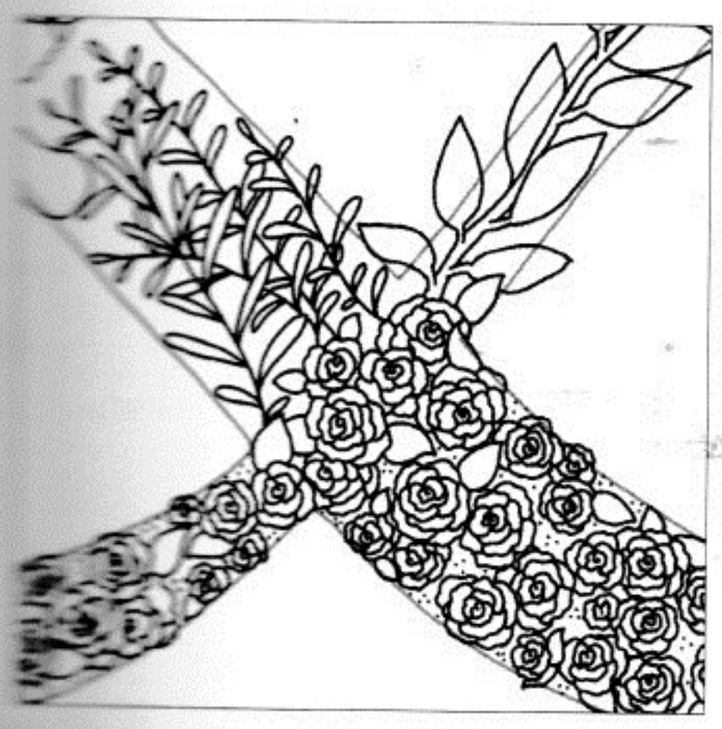


Pöörake tähelepanu sellele, kuidas teie kujundus ruumi täidab, ning tehke kindlasti nii, et joonistus katab terve tähe kontuuriga piiratud ala — nii jääb tähekuju arusaadavaks.

Kui tundub, et hakkate illumineeritud tähtedesse armuma, viige see harrastus järgmisele tasemele! Harjutage erinevate illustratsioonide kombineerimist ühes illumineeritud tähes. Siinses näites illumineerisin klassikalise elegantse ampersandi kaunite lilledega ja saavutasin ilusa tulemuse.



ESIMENE SAMM
Pange paika soovitud tähe kontuur ja hakake visandama sellesse oma joonistusi. Mina liikusin alt üles, sest selles suunas lilled kasvavad. Kustutage ja joonistage ümber, kuni olete tulemusega rahul.



TEINE SAMM Kui illustratsioonid on valmis ja teie tulemusega rahul, joonistage kontuur tušiga üle. Mulle meeldib alustada kontuurist ja jätta sisemised detailid ja värvimine viimaseks. (vt Detailid)

Detailid

KOLMAS SAMM Nüüd võite lisada töö lõpetamiseks väikesi detaile, nagu näiteks sooned lehtedel, ja joonistada varje, et anda õitele sügavust. Täitke kõik katmata laigud, et tähe siluett oleks täis ja õige. Kui olete rahul, kustutage pliiatsijooned.

Kirjaharjutus

Negatiivi illumineerimine

ILLUMINEERIMINE ON ILUS TEHNIKA. Et sellele veel vinti lisada, proovige luua kujutis negatiivis.

ESIMENE SAMM Valige tsitaat ja visandage tähtede kontuurid. Kui olete visandiga rahul, joonistage kontuurid tušiga üle ja kustutage pliiatsijooned.

TEINE SAMM Visandage joonistused, seekord ümber tähtede, mitte nende sees. Ärge kiirustage. Kui olete kujundusega rahul, joonistage illustratsioonid tušiga üle ja kustutage pliiatsijooned.

KOLMAS SAMM Võite lisada oma tööle värvi kas digitaalselt või vesivärvidega. Mina otsustasin oma tööl ka servad sirgeks [illegible], et tulemus jääks konkreetsem.

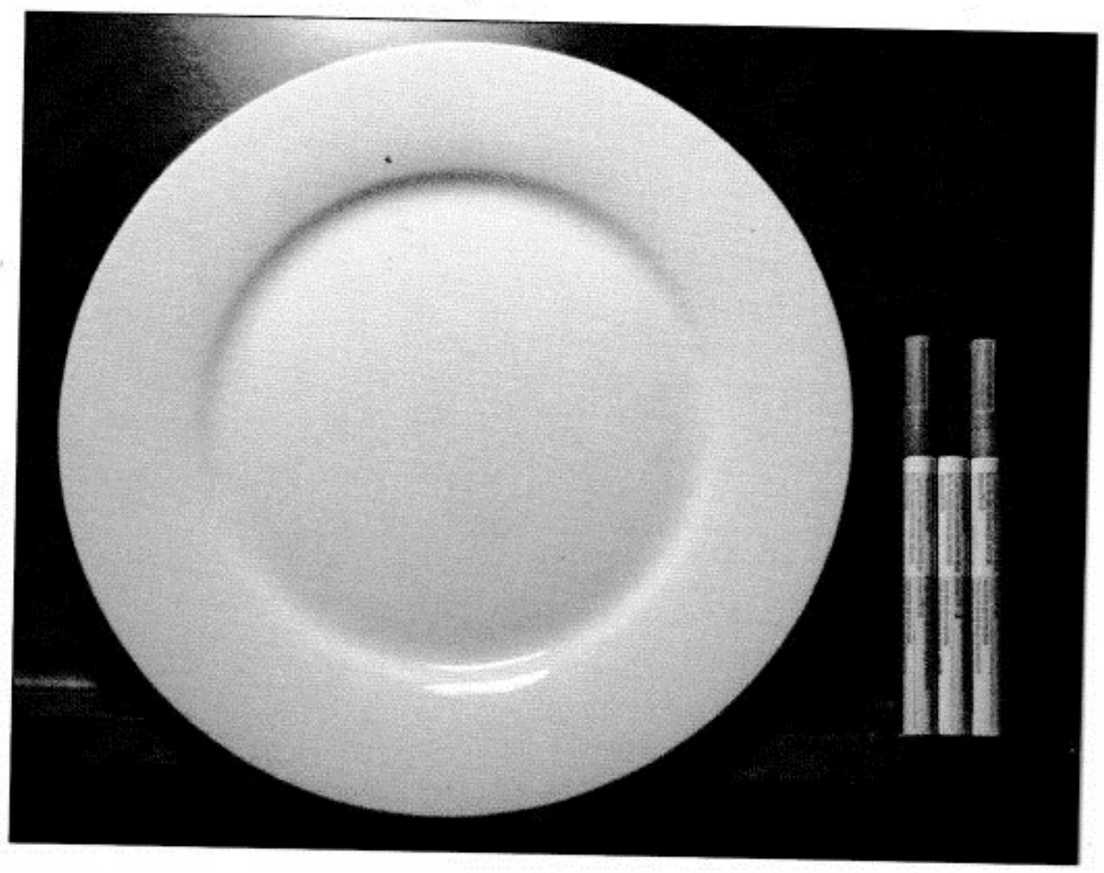
Samm-sammult

Portselanimarkeritega kirjutamine.

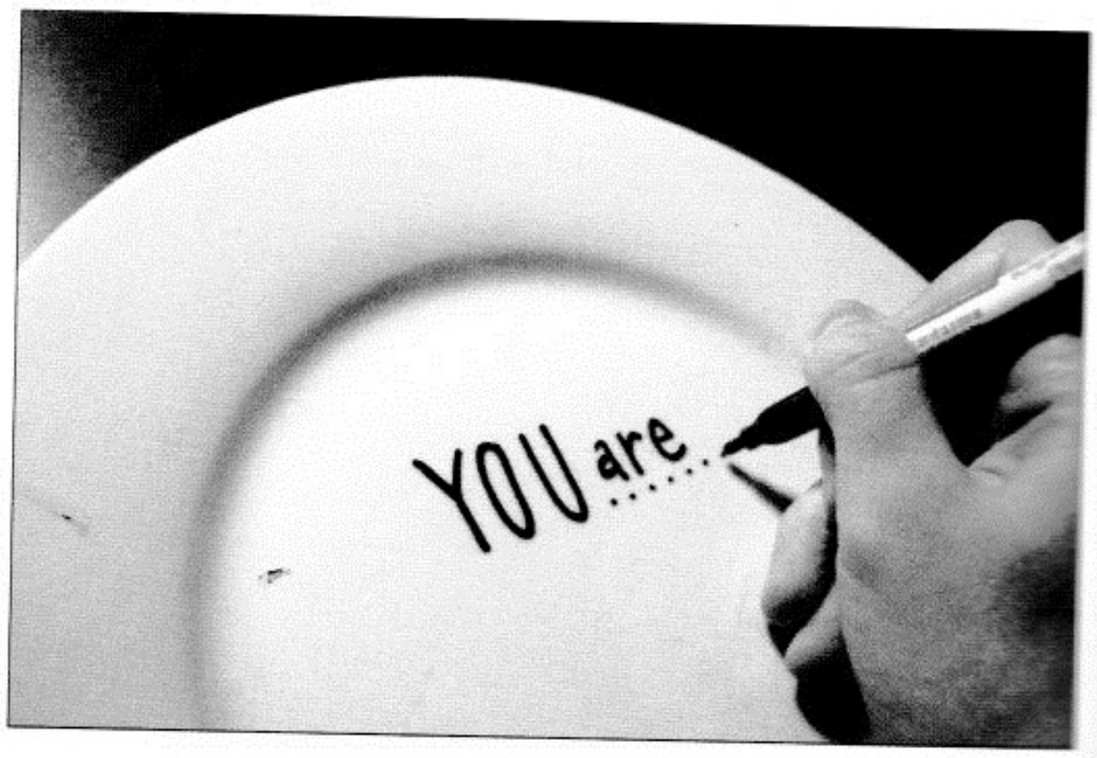
KUJUTAGE ETTE JÄRGMIST. Te ärkate külmal, vihmasel hommikul ning tõmbate end tassi kuuma kohviga teki sisse kerra. Oma tassikest kofeiinirikast õnnistust pruukima hakates vaatate tassi ja naeratate. Tassil seisab kogu oma kalligraafilises ilus fraas „Tere hommikust, ilus oled." Ning vaatamata vihmale ja külmale on teie päev saanud toreda alguse. See on kõigest üks mõnus rakendus portselanimarkeritega klaasile või keraamikale kirjutamisele. Te hakkate selle tulemusi veel armastama!

Materjalid

Portselanist taldrik
või kruus
Portselanimarkerid
teie valitud värvides
Pliiats ja paber
visandamiseks



▶ **ESIMENE SAMM** Peske ja kuivatage kruus või taldrik põhjalikult. Järgige portselanimarkeril olevaid juhiseid, et värv voolama hakkaks. Tavaliselt tuleb selleks markerit raputada ja selle ots vastu paberit suruda, kuni värv hakkab läbi voolama. Siis läheb kirjutamiseks! Alustage oma töökäest kõige kaugemale jäävast punktist, et mitte tööd määrida.



◀ **TEINE SAMM** Ärge kiirustage. Portselanimarkerite omapära tõttu tuleb töötada ettevaatlikult ja täpselt. Vigu on pea võimatu parandada, sest neis markerites kasutatakse õlipõhist värvi, mis määrib, kui püüate seda ära pühkida.

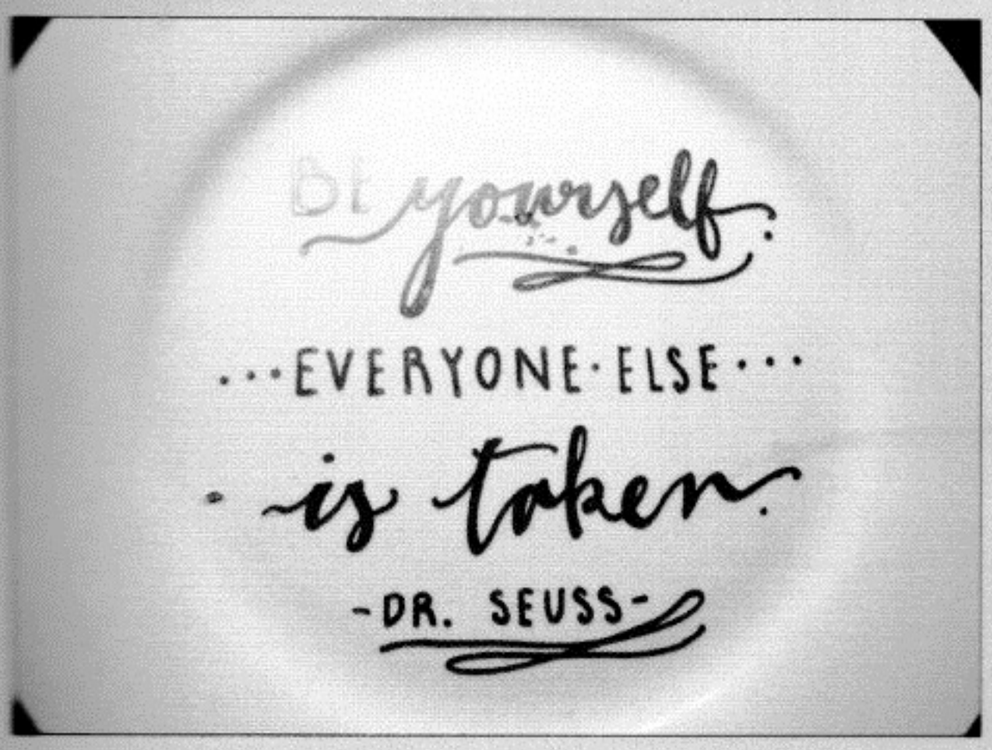
▶ **KOLMAS SAMM** Veenduge, et teie töö on täielikult kuivanud, enne kui asute sellele viimaseid kaunistusi lisama.

◀ **NELJAS SAMM** Järgige markeri pakendil olevaid juhiseid kuivamisaja ja kuumutamise osas, et oma töö jäädavalt kinnitada.

Soovitus

Harjutage kirjutatavat teksti enne portselanimarkeriga kirjutamist paberil.

Veel näiteid



Kirja-idee

Kalligraafia kalligraafia sees

SEE KALLIGRAAFIATEHNIKA sobib fantastiliselt lõbusate, omapäraste kunstitööde loomiseks. Proovige seda tehnikat ja tulemuseks on isikupärane märkmik või seinakunst.

ESIMENE SAMM
Valige taustasõna ja visandage see suures plokk-kirjas. Värvige tähed seest.

TEINE SAMM
Valige tsitaat, fraas või rida sõnu ning kirjutage need teist värvi tušiga (tumedaga heledal taustal, valge või mõne muu heledaga tumedal taustal).

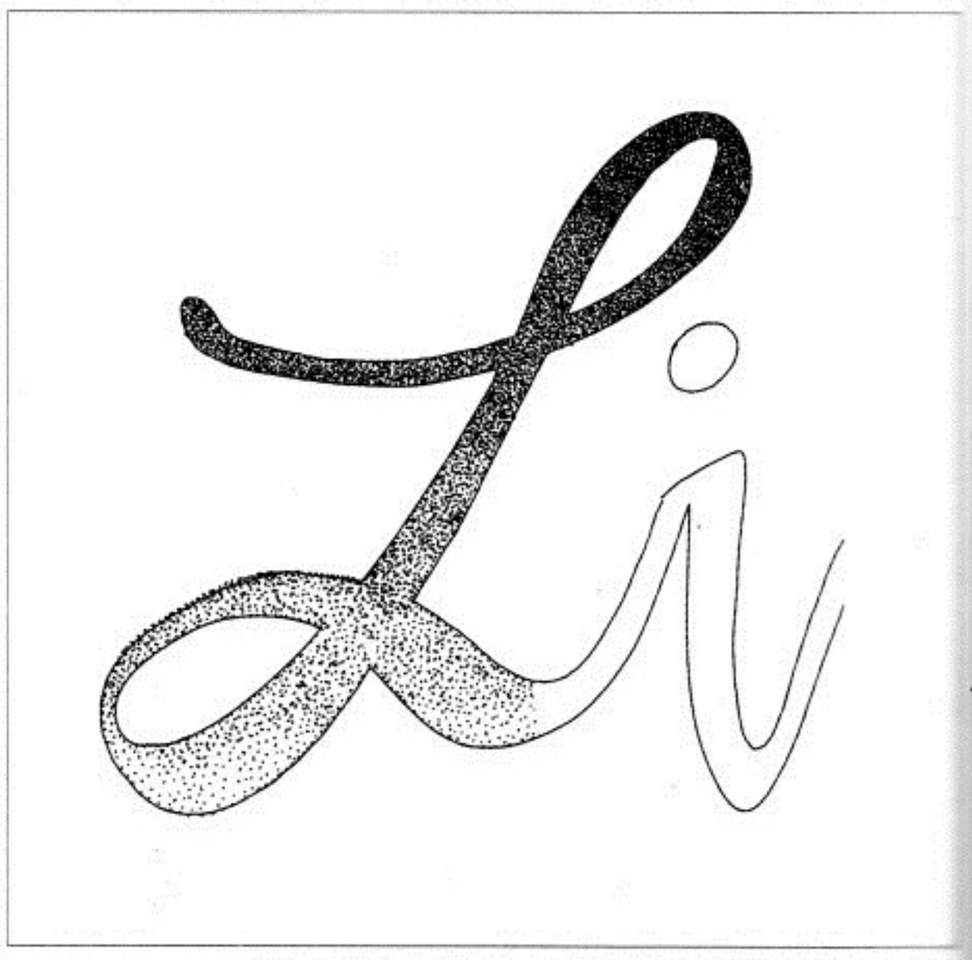
Oma pildid siia!

Kirjaharjutus

Täpitades kirjutamine

TÄPITAMINE ON TEHNIKA, mille puhul joonistatakse või maalitakse väikesi täppe tehes. Mulle meeldib täpitamine joonistustehnikana, aga see on sama lõbus ka kirjakunstitööde juures.

◀ **ESIMENE SAMM** Visandage tähtede kontuurid.

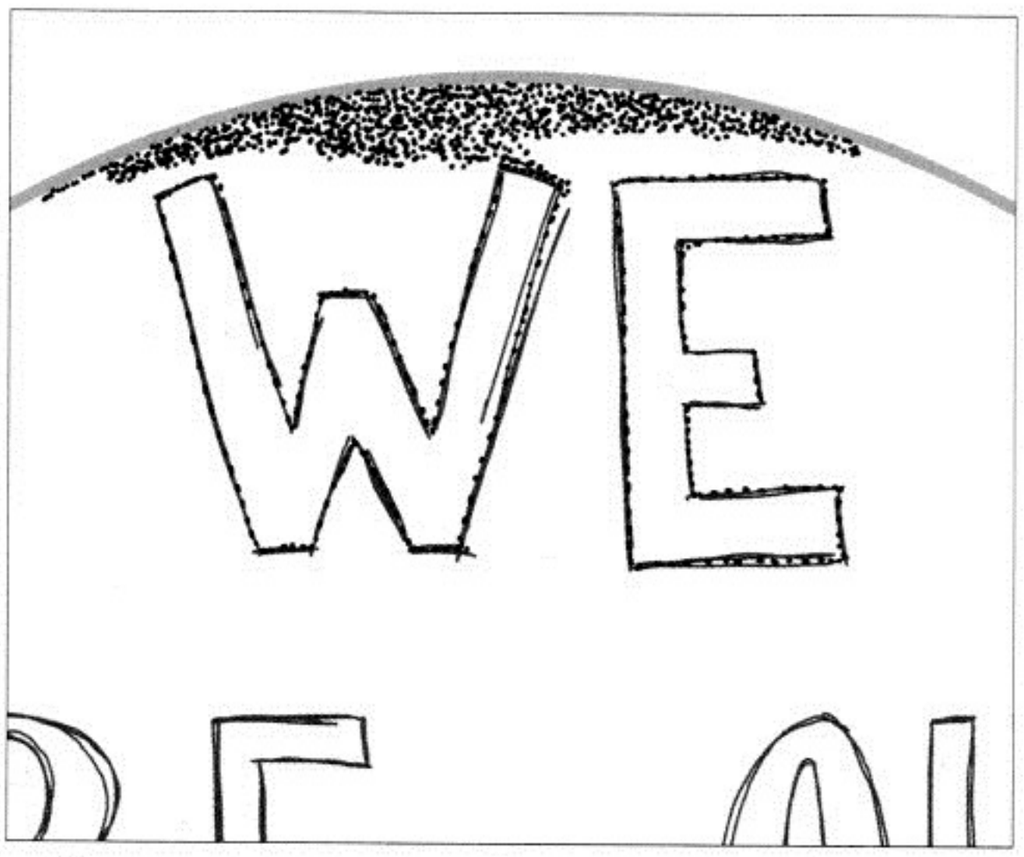


► **TEINE SAMM** Asuge täpitama. Täpitamine võib olla pikk protsess, sestap valige selleks sulepea, milles on palju tušši. Mulle meeldib alustada ülevalt, tihedamalt täpitades, ja liikuda aina harvenevate täppidega allapoole. Jälgige seda, et ka tähe alumises servas oleks täppe küllalt tihedalt, et tähe kontuur välja joonistuks.

◀ **KOLMAS SAMM** Täpitage ka teised tähed. Astuge eemale ja uurige oma tööd kaugemalt, et näha võimalikke ebaühtlusi täppide hõrenemise gradiendil. Lisage punkte, kuhu tarvis, ja siis kustutage pliiatsijooned.

Kas täpitamine hakkas meeldima? Proovige seda ka negatiivis!

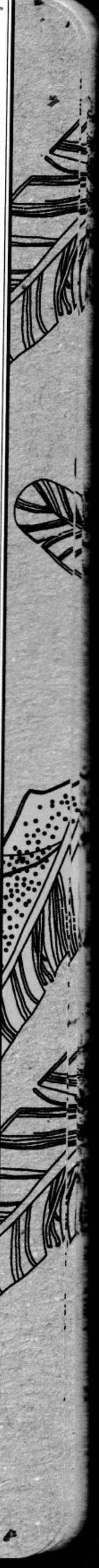
◀ **ESIMENE SAMM** Valige tsitaat ja visandage tähtede kontuurid. Selle tehnika juures tundub mulle kõige lihtsam piirata töö ala mõne kujundi, näiteks ringiga.



► **TEINE SAMM** Asuge täpitama, aga seekord täpitage ümbritsevat tausta – ümber tähtede, mitte nende sees. Võite täpitada nii, et täpid hõrenevad mingis suunas, või kujundada täppidest mustri. Näiteks võib ette joonistada mõned ja täpitada mõned neist tumedamaks kui teised.

◀ **KOLMAS SAMM** Kui täpitamine on tehtud, kustutage pliiatsijooned. Lisage veel soovitud dekoratiivseid elemente. Mina lisasin raamiks veel ühe ringi.

Harjutage siin!



Kriidi-kalligraafia

Shauna Lynn Panczyszyn

LÄHEB PÕNEVAKS! Selles osas avastame kalligraafiat kriidi abil. Kriidikalligraafia on viimastel aastatel palju populaarsust kogunud ka trükimeedias, aga eriti seoses pulmadega. See on justkui kaja aegadest, mil asjad olid käega katsutavad ja armastusega tehtud.

Kriidikalligraafia loomiseks on kaks viisi. Üks on traditsiooniline, ehtsa kriidi ja tahvli abil. Teine on digitaalne. Selles peatükis valgustan mõlemat ja näitan, kuidas luua oma meistritöid, olgu siis enda kodu, sõbra, peo, pulmade või ükskõik mille jaoks!

Kriidikalligraafiaga alustamiseks on tarvis õige vähe vahendeid. Tahvel, kriit ja niiske lapp on kõige elementaarsemad asjad, mida selle kunstiliigi puhul vaja läheb. Seetõttu on see ka väga universaalne ja lõbus, sest kriit ei ole püsiv meedium.

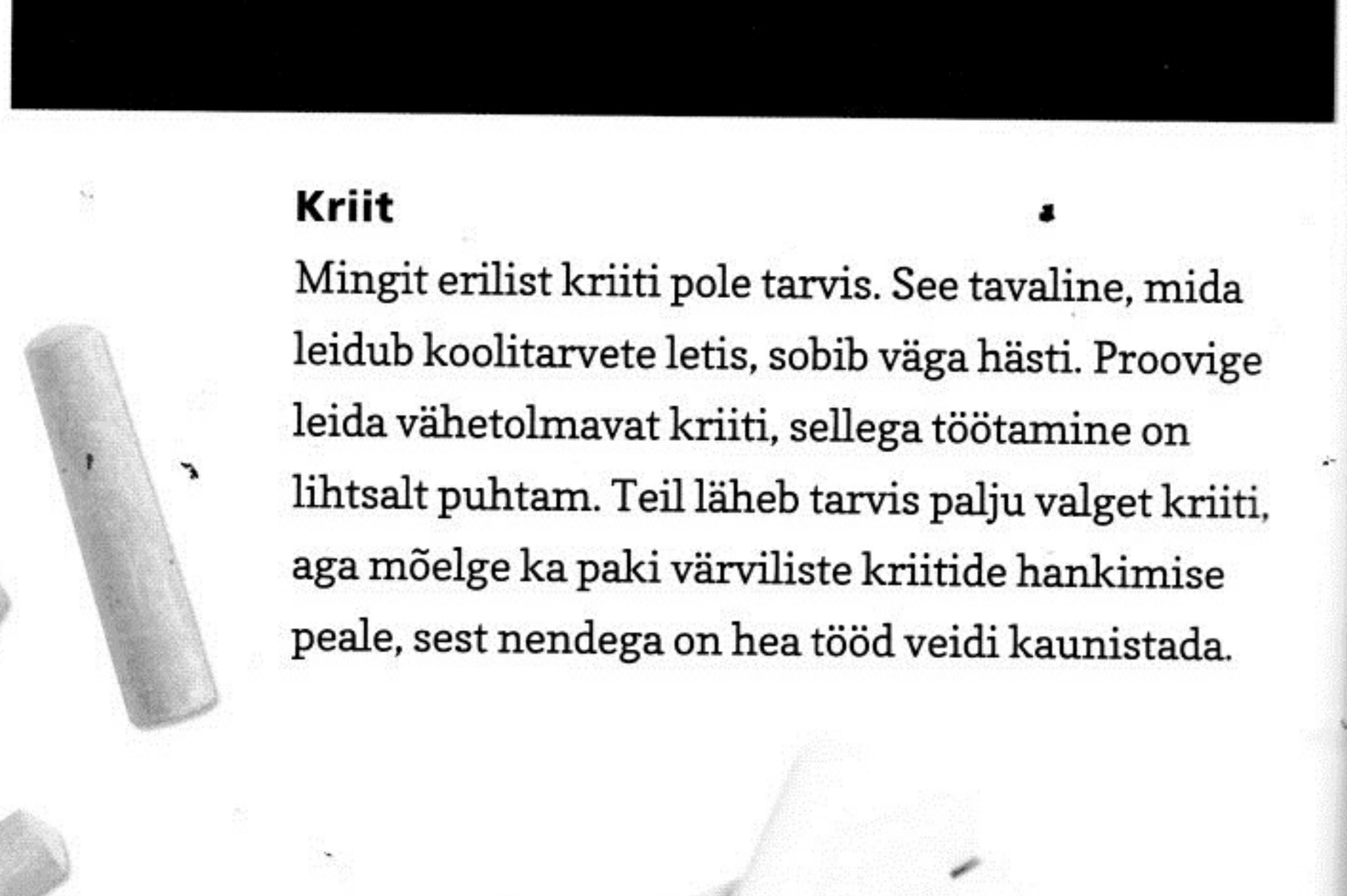
Pühime siis tahvlitelt tolmu
ja hakkame kirjutama!

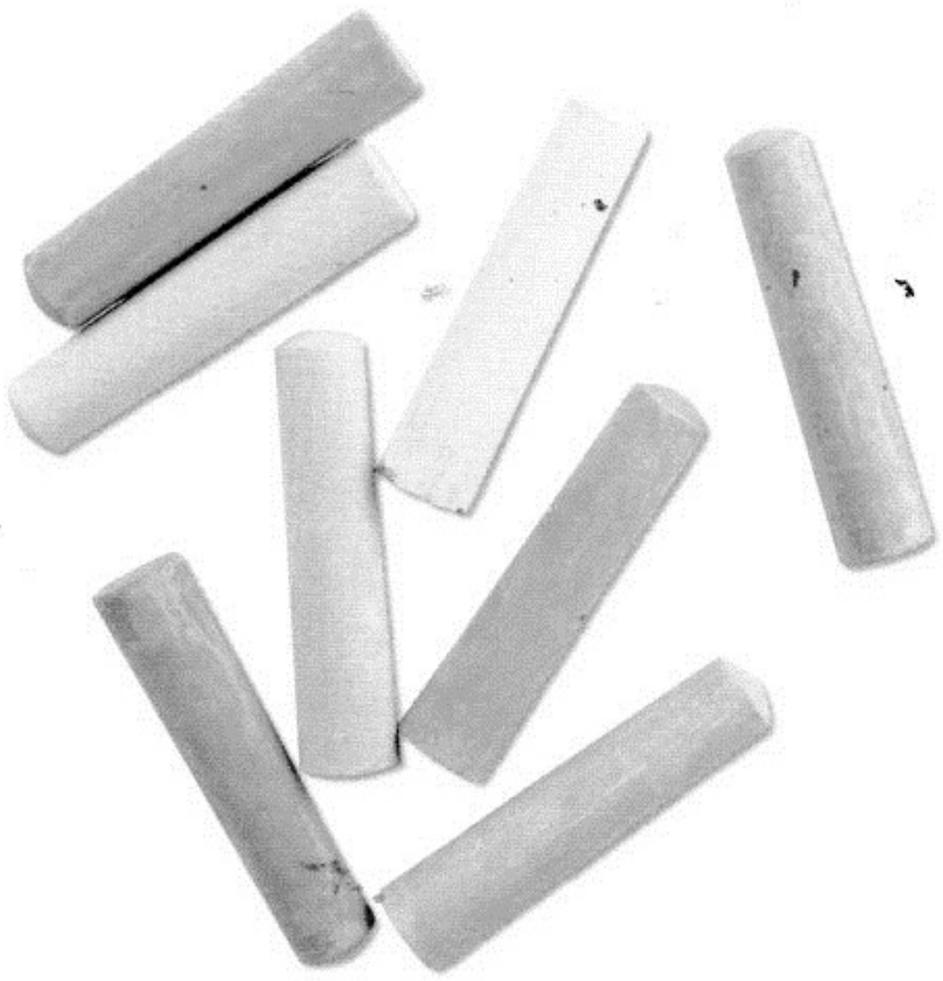
Kriidikalligraafia vahendid

KAUNI KIRJAKUNSTITÖÖ loomiseks kriidikalligraafia abil ei ole palju tarvis. Tegelikult on vaja ainult tahvlit ja tükki kriiti. Ometi on veel mõni tööriist, millest on sellesse lõbusasse kunstiliiki sukeldumisel palju abi.

Tahvel

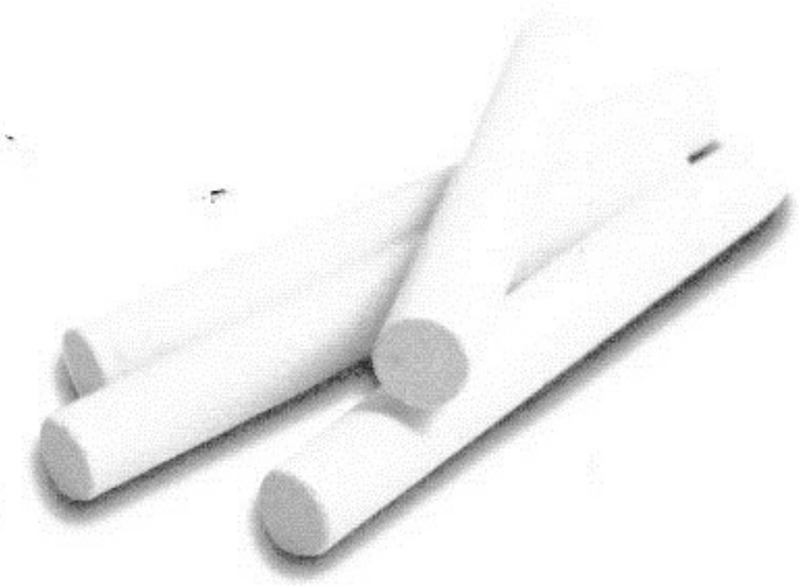
40×50 cm kriiditahvel on kriidikalligraafia harjutamiseks ja loomiseks täiesti paras mõõt. Tahvleid leidub mitmetes kunstipoodides ning mõneski netipoes. Samuti võite teha päris oma tahvli (vt lk 104–105).





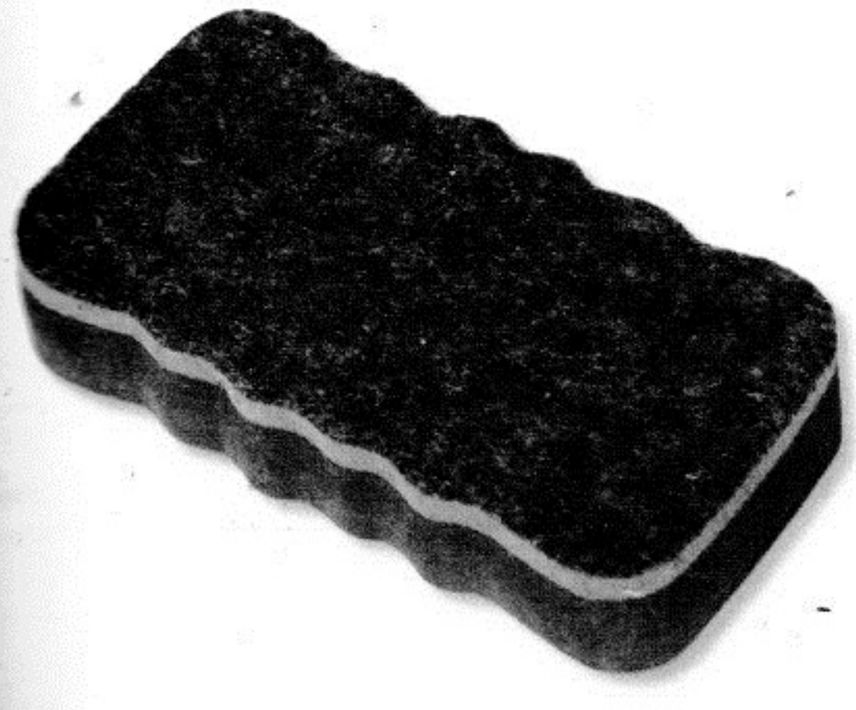
Kriit

Mingit erilist kriiti pole tarvis. See tavaline, mida leidub koolitarvete letis, sobib väga hästi. Proovige leida vähetolmavat kriiti, sellega töötamine on lihtsalt puhtam. Teil läheb tarvis palju valget kriiti, aga mõelge ka paki värviliste kriitide hankimise peale, sest nendega on hea tööd veidi kaunistada.



Söepliiats

Valge söepliiats sobib ideaalselt detailide viimistlemiseks ja peente joonte jaoks.



Kustutaja

Üks paremaid asju kriidikalligraafia juures on võimalus vead kustutada – või tekitada ainsa hetkega uus puhas leht, millel otsast alustada. Kriiditahvlite jaoks on saadaval palju kustutajaid. Valige selline, millega teil on mugav töötada.

Lapp

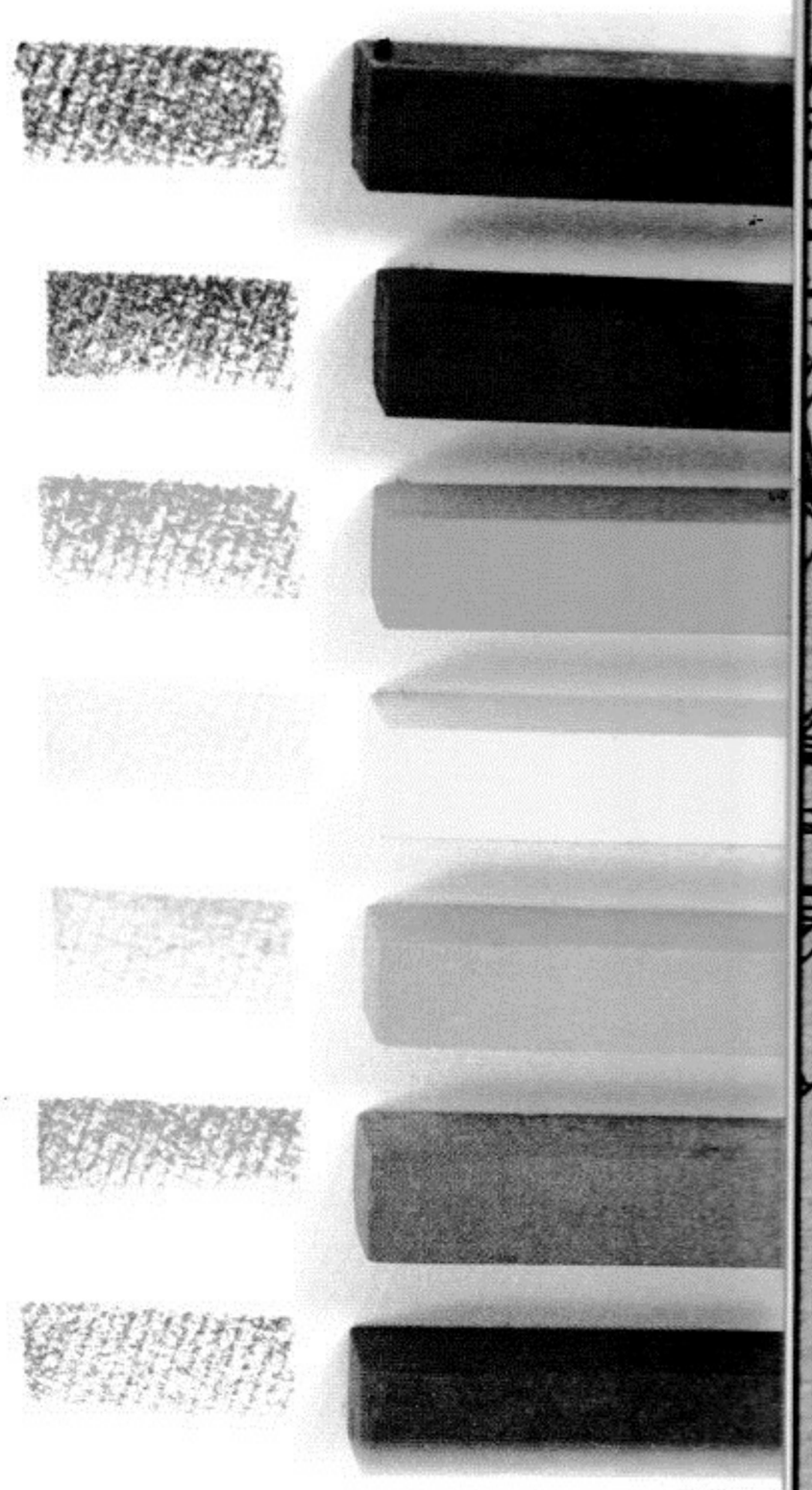
Kriiti saab tahvlilt kustutada ka niiske rätikuga. Hoidke käepärast mikrokiust lappe, et kustutada ja puhastada väikesi alasid tahvlil tähtede ümber ja vahel.

Teritaja

Kriiti saab teritada hästi suure pliiatsiteritajaga (või kosmeetilise pliiatsi teritajaga). Suurem ava sobib hästi ka kriidi jaoks. Teritatud kriit võimaldab teil olla detailide viimistlemisel täpsem.

Pehmed pastellid

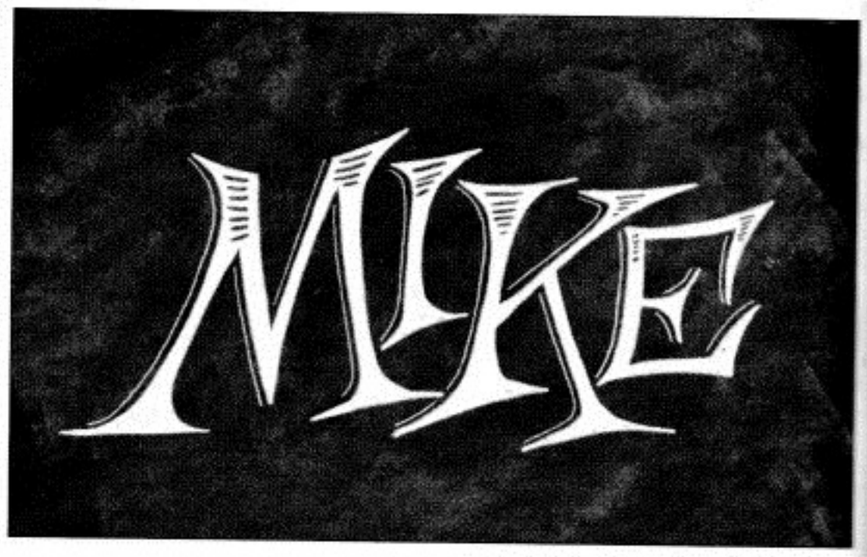
Pehmed pastellid on samuti üks võimalus tuua oma tahvlile erksaid värve. Pehmeid pastelle müüakse pulkade või pliiatsitena, kindlasti kaitsva kattega, et sõrmed liialt ei määrduks. Kui otsustate nendega eksperimenteerida, veenduge, et ei aja neid segi õlipastellidega.

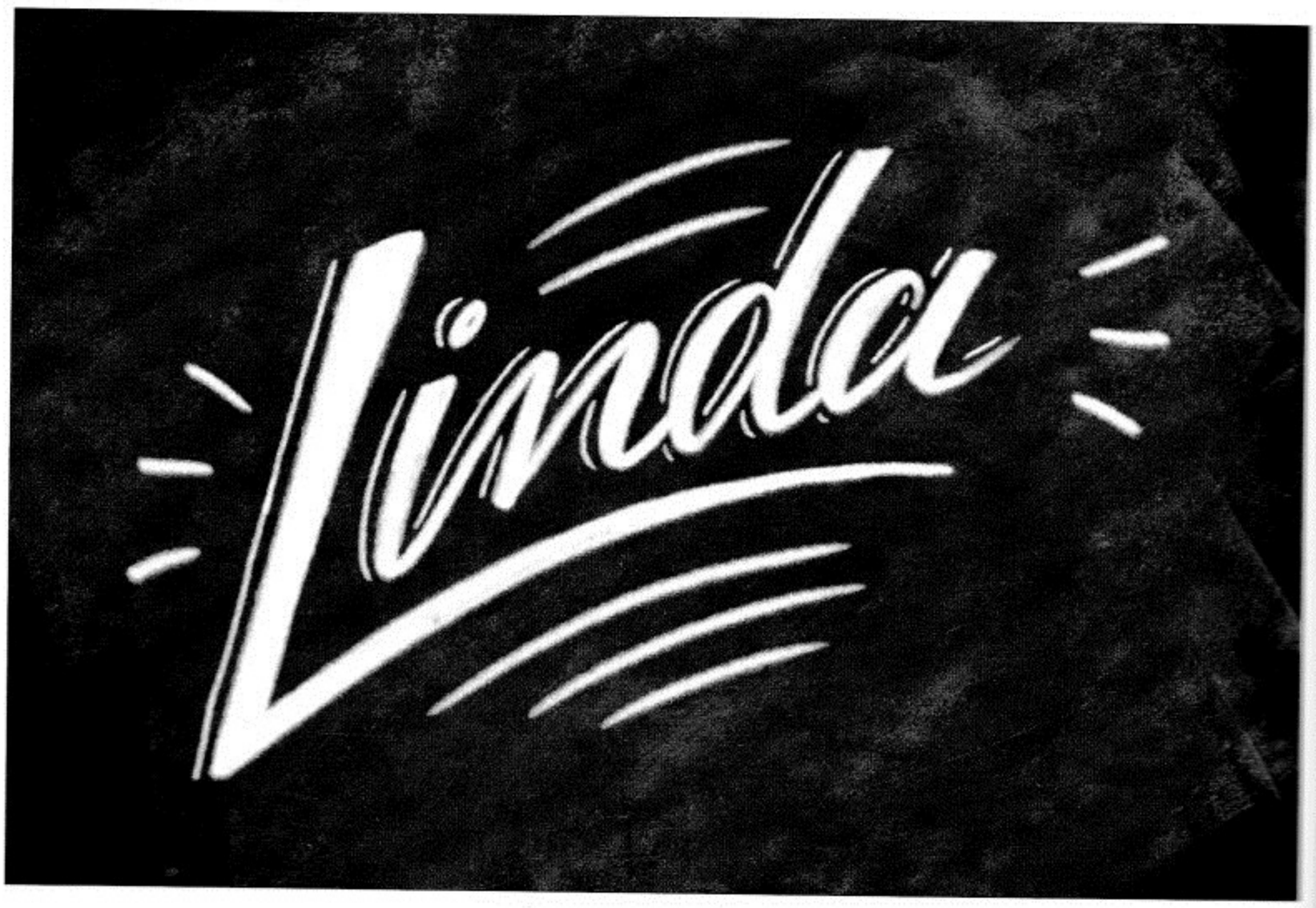


Kirja-idee

Tere, minu nimi on

HARJUTAGE OMA NIME KIRJUTAMIST erinevates stiilides. Otsige raamatutest, ajakirjadest ja veebisaitidelt, näiteks Pinterestist, erinevaid kirjastiile (näiteks plokk-kiri, käekiri ja retro). Joonistage oma nimi igas leitud stiilis. Vaadake, kuidas stiilid üksteisest erinevad ja kasutage neid erinevusi oma töös.



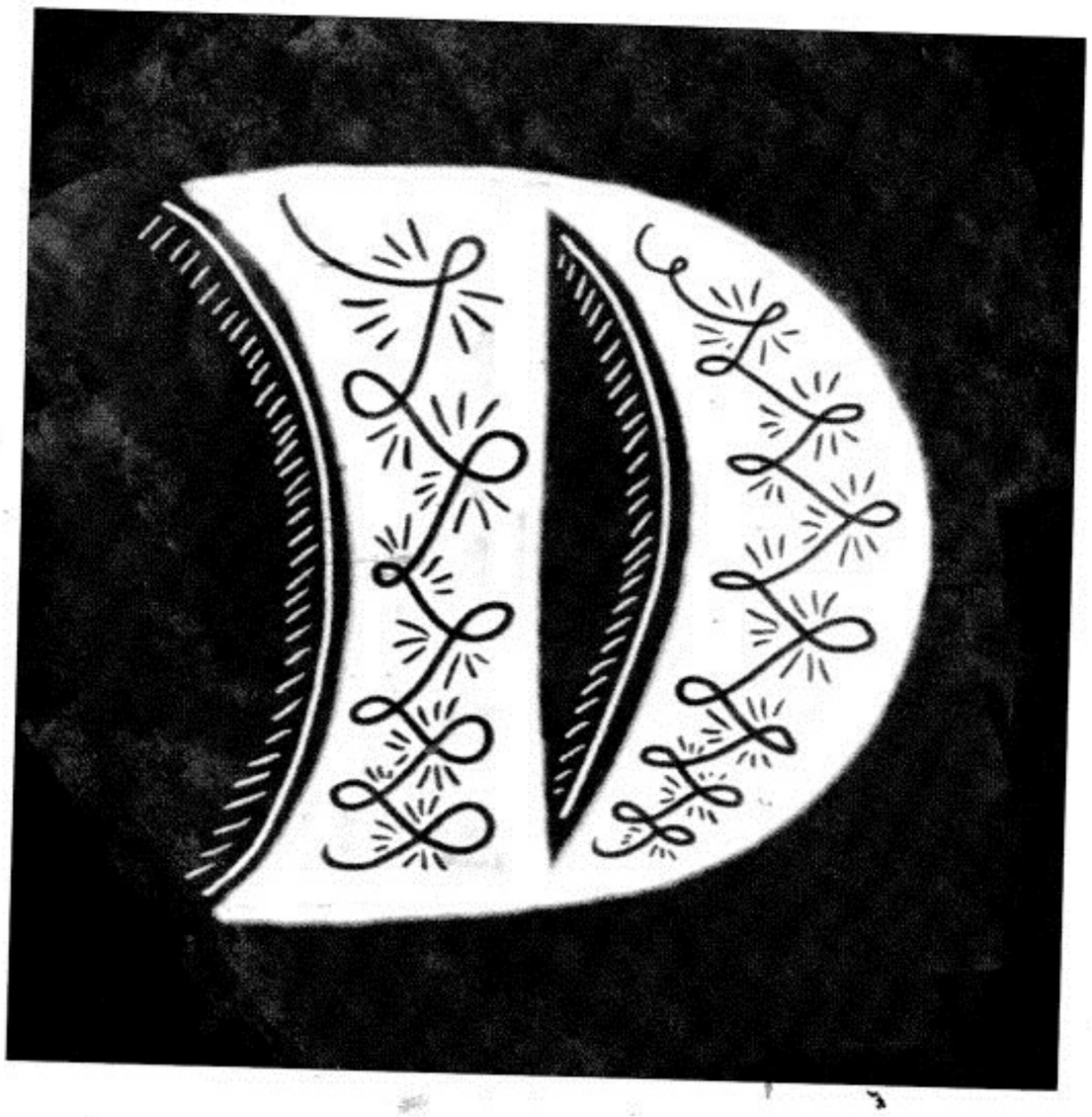


Shayla

Samm-sammult

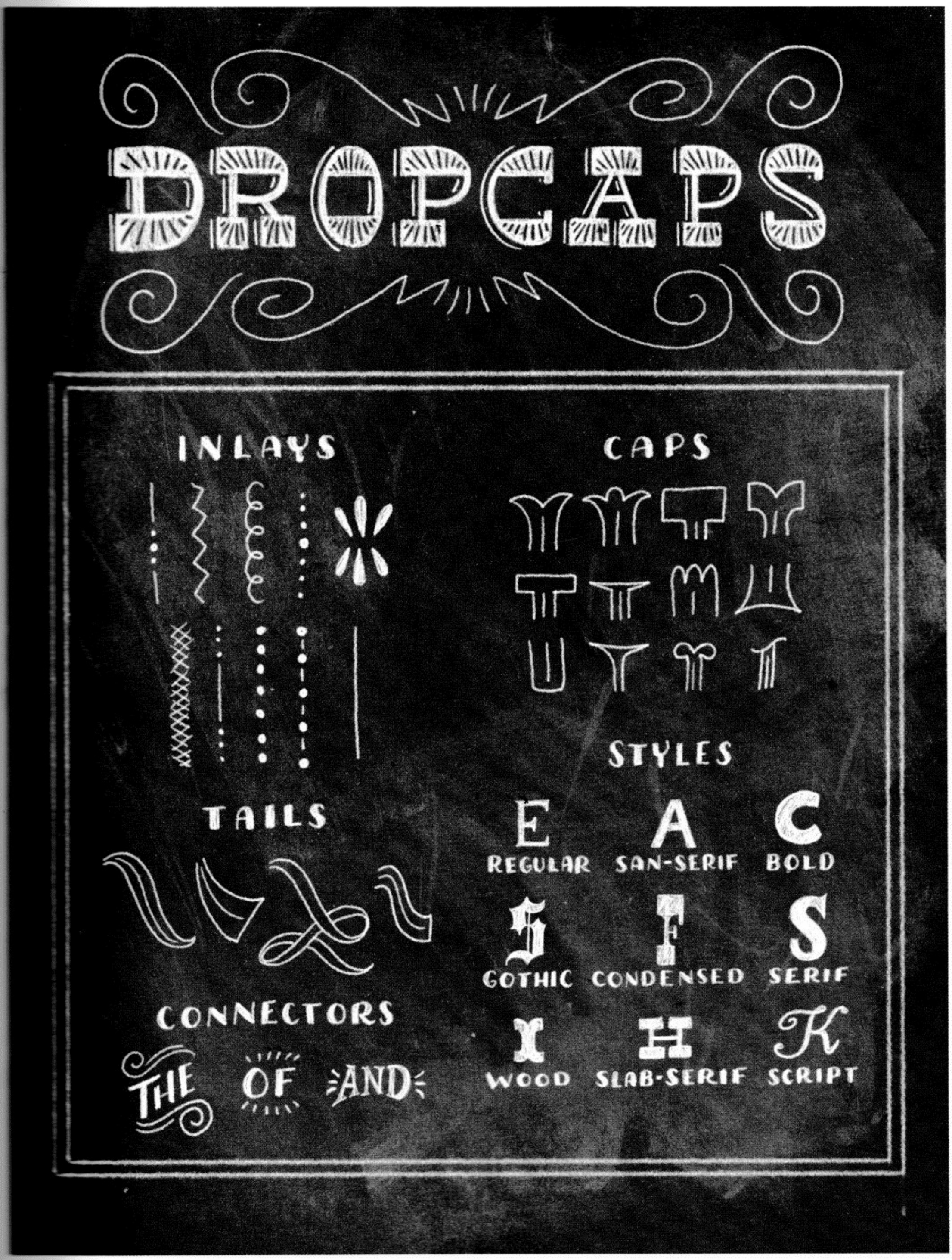
Initsiaalid

INITSIAALID ON SUURED ALGUSTÄHED raamatu peatüki alguses. Traditsioonilised initsiaalid on keerukad ja kaunistatud. Nüüdisaegsed initsiaalid aga võivad olla kujundatud ükskõik kuidas, peaasi, et täht on äratuntav. Võtke oma ees- või perekonnanime esitäht – või lihtsalt lemmiktäht (mulle meeldib teha Q-sid) – ja looge päris oma initsiaal. Kaunistage nii külluslikult, kui soovite, ja kasutage inspiratsiooniks teisi stiile.



Initsiaalide näiteid

Kas vajate alustamiseks inspiratsiooni? Proovige harjutada neid tähti, et tekiks kriiditunnetus ja mõte hakkaks jooksma.


DROPCAPS
INLAYS
CAPS
TAILS
STYLES
E
REGULAR
A
SAN-SERIF
C
BOLD
GOTHIC
F
CONDENSED
S
SERIF
X
WOOD
H
SLAB-SERIF
K
SCRIPT
CONNECTORS
THE
OF
AND

Samm-sammult

Teeme ise tahvli

HEAD TAHVLIT OTSIDES olen avastanud, et neid on aina raskem leida. Järgnevalt õpetan, kuidas teha ise tahvel peaaegu ükskõik millest.

Materjalid

Tahvlivärv
(saadaval ehituspoes)

Kruntvärv
(vajalik ainult vineeri ja teiste kruntimata pindade puhul)

Liivapaber, jäme ja peenike

Kriit

Rätik või väike kalts

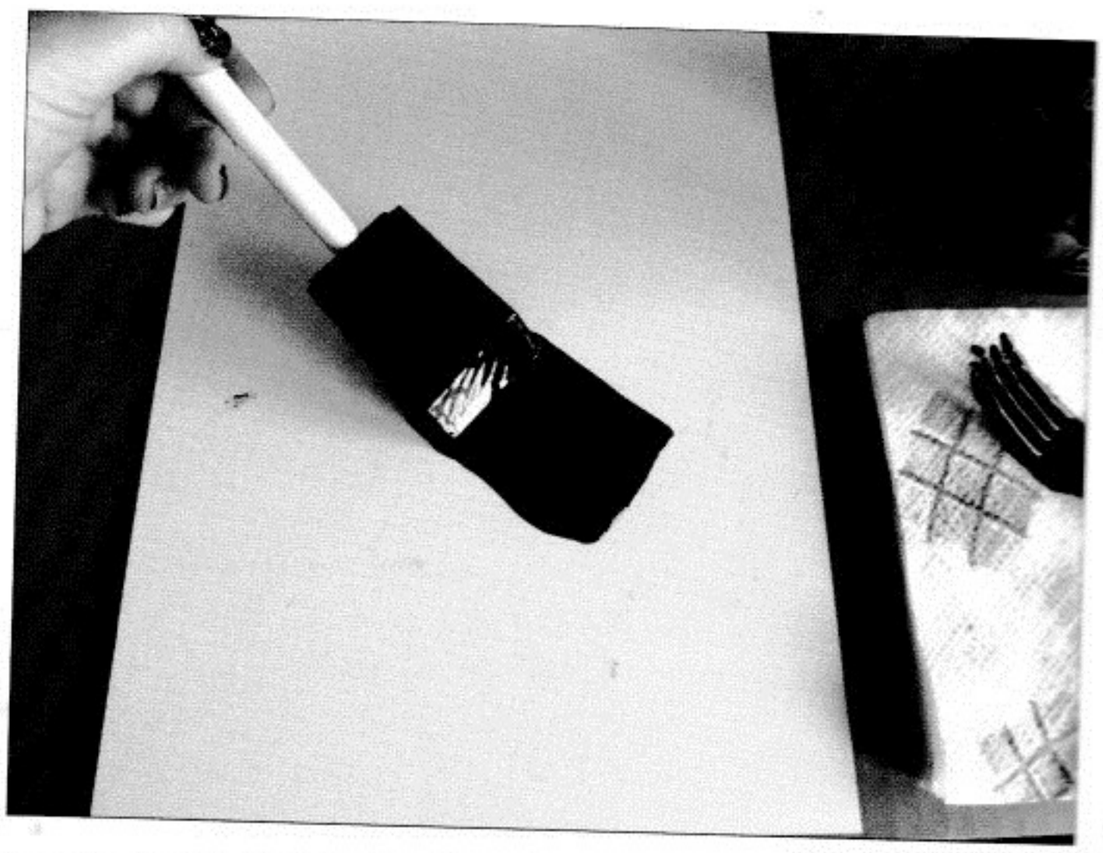
Poroloonpintsel

Kärgplaat*

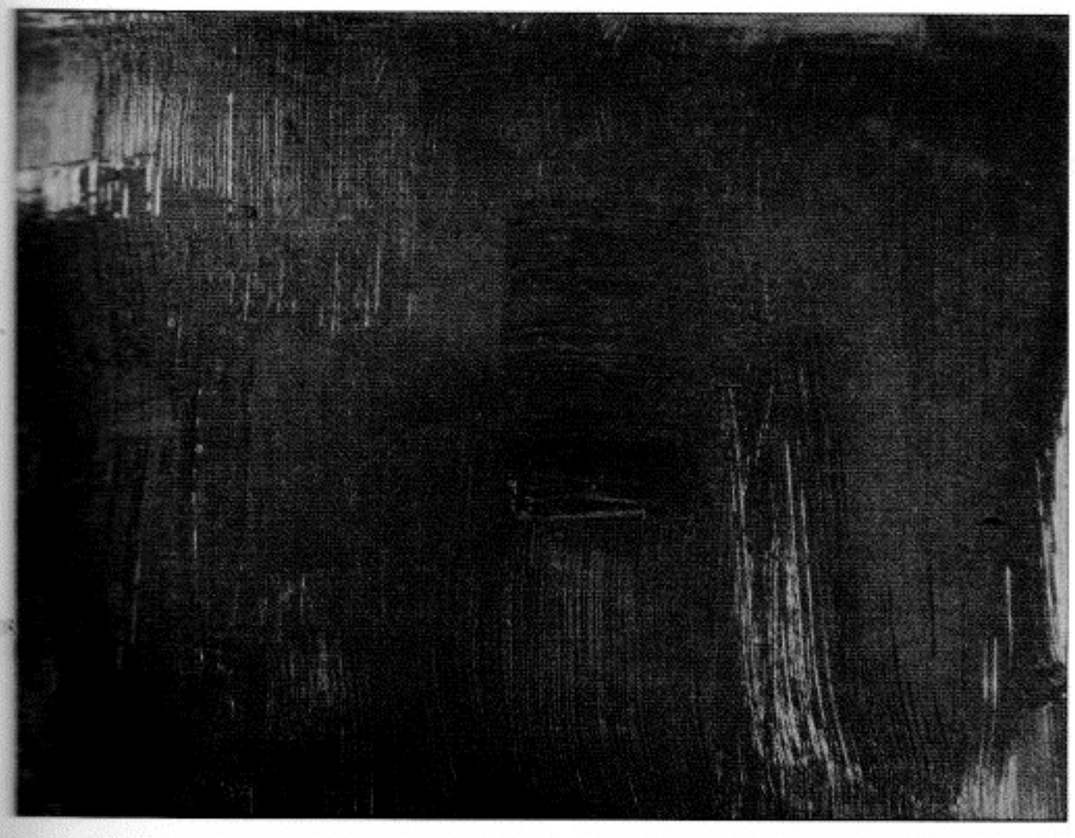
Märkus: muud kõvad pinnad sobivad samuti, aga mulle meeldib kärgplaat, sest see on tugev ja sile.

ESIMENE SAMM Valmistage ette tööpind ajalehel või suurel papitükil.

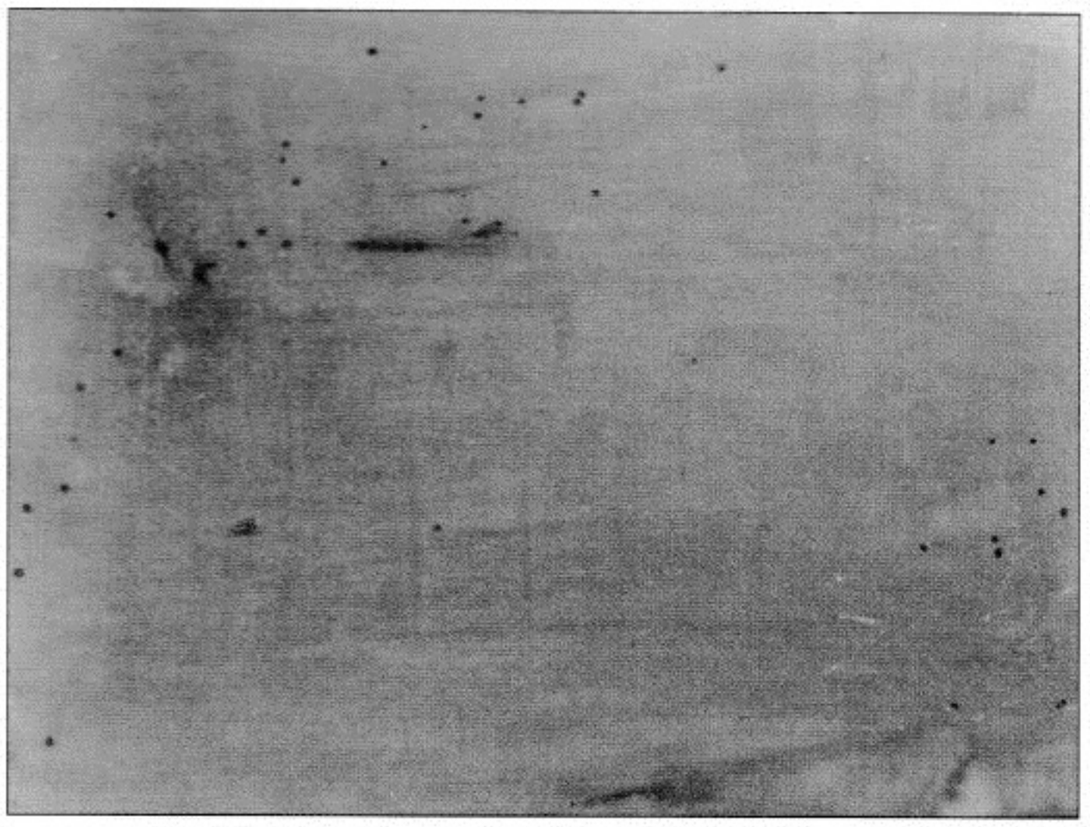
TEINE SAMM Segage tahvlivärvi, kuni see on korralikult segunenud. Kui te värvite vineeri või klaasi, segage kõigepealt kruntvärv ja kandke see poroloonpintsliga tervele pinnale. Laske kuivada, enne kui jätkate. Kui pind on krunditud, minge edasi kolmanda sammu juurde.



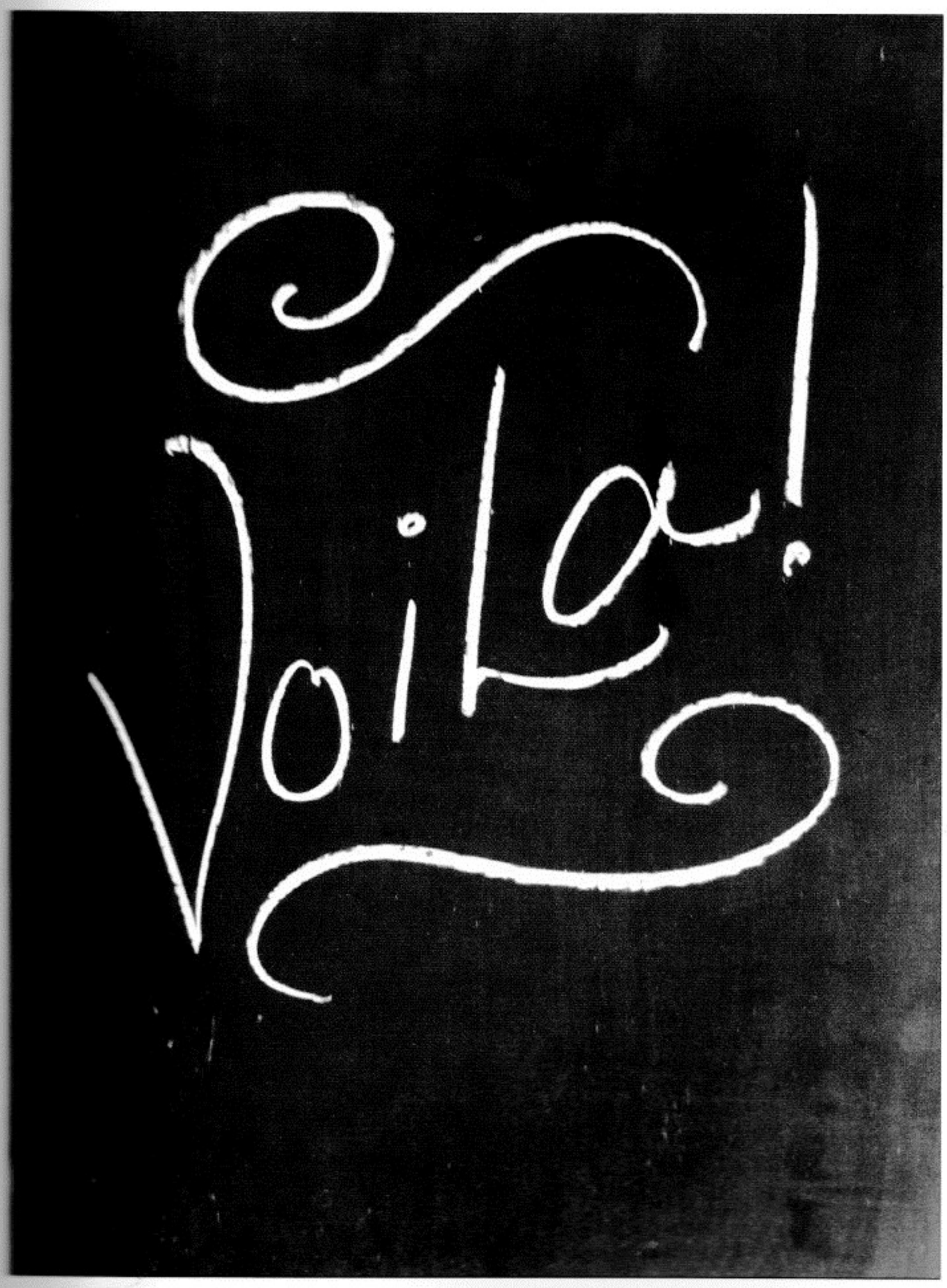
KOLMAS SAMM Kandke tahvlivärv poroloonpintsliga tahvli pinnale.



NELJAS SAMM Laske esimesel kihil kuivada ja siis kandke peale teine kiht.

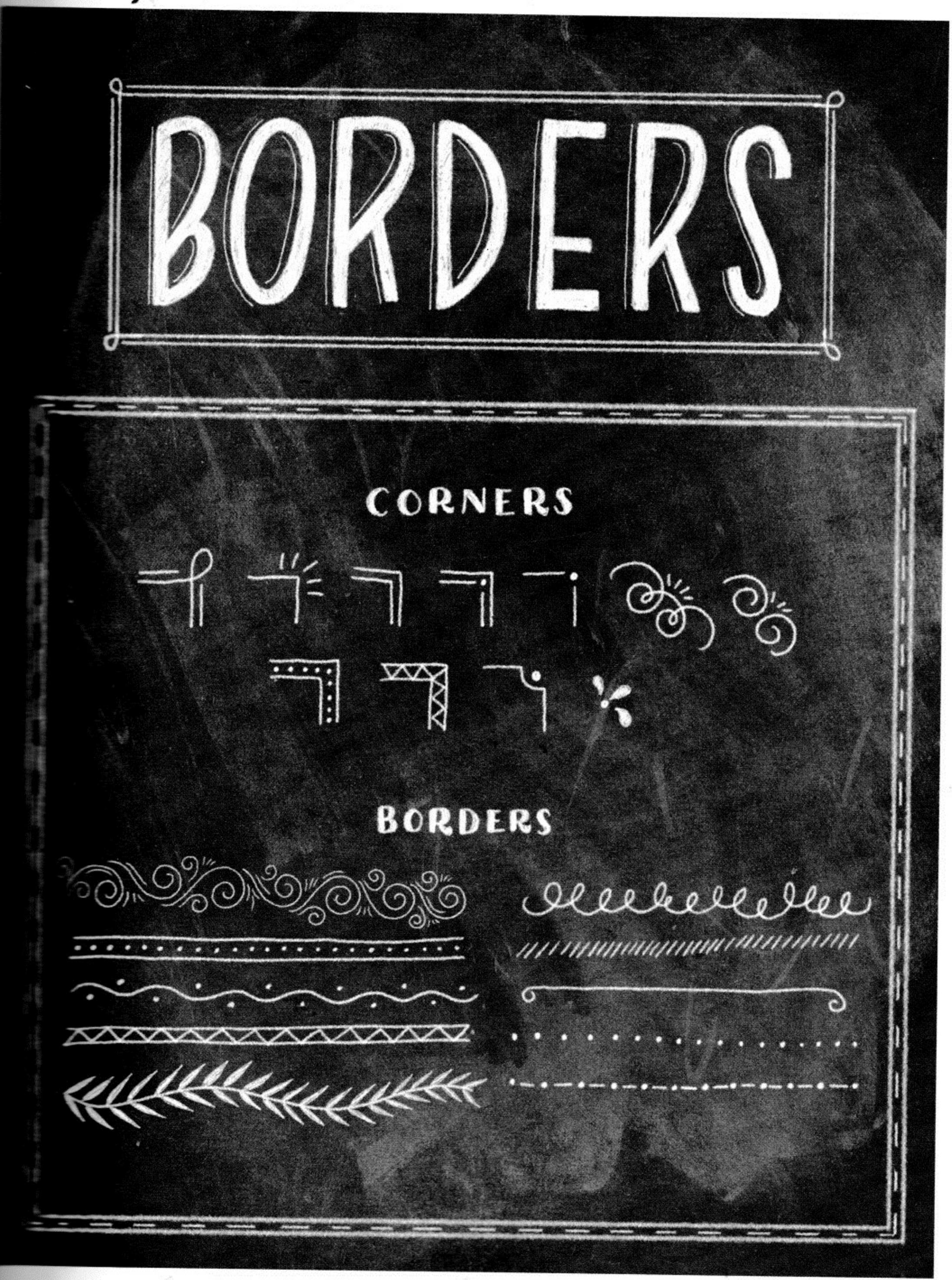


VIIES SAMM Kui see on kuivanud, lihvige tahvli pinda jämeda ja seejärel peenikese liivapaberiga, et kõrvaldada võimalikud konarused, mille pintsel võis jätta. See aitab ka pinda kasutamiseks ette valmistada.



KUUES SAMM Pühkige tahvel niiske lapiga tolmust puhtaks. Teie tahvel on kasutamiseks valmis!

Pealkirjad ja äärised


BORDERS
CORNERS
BORDERS

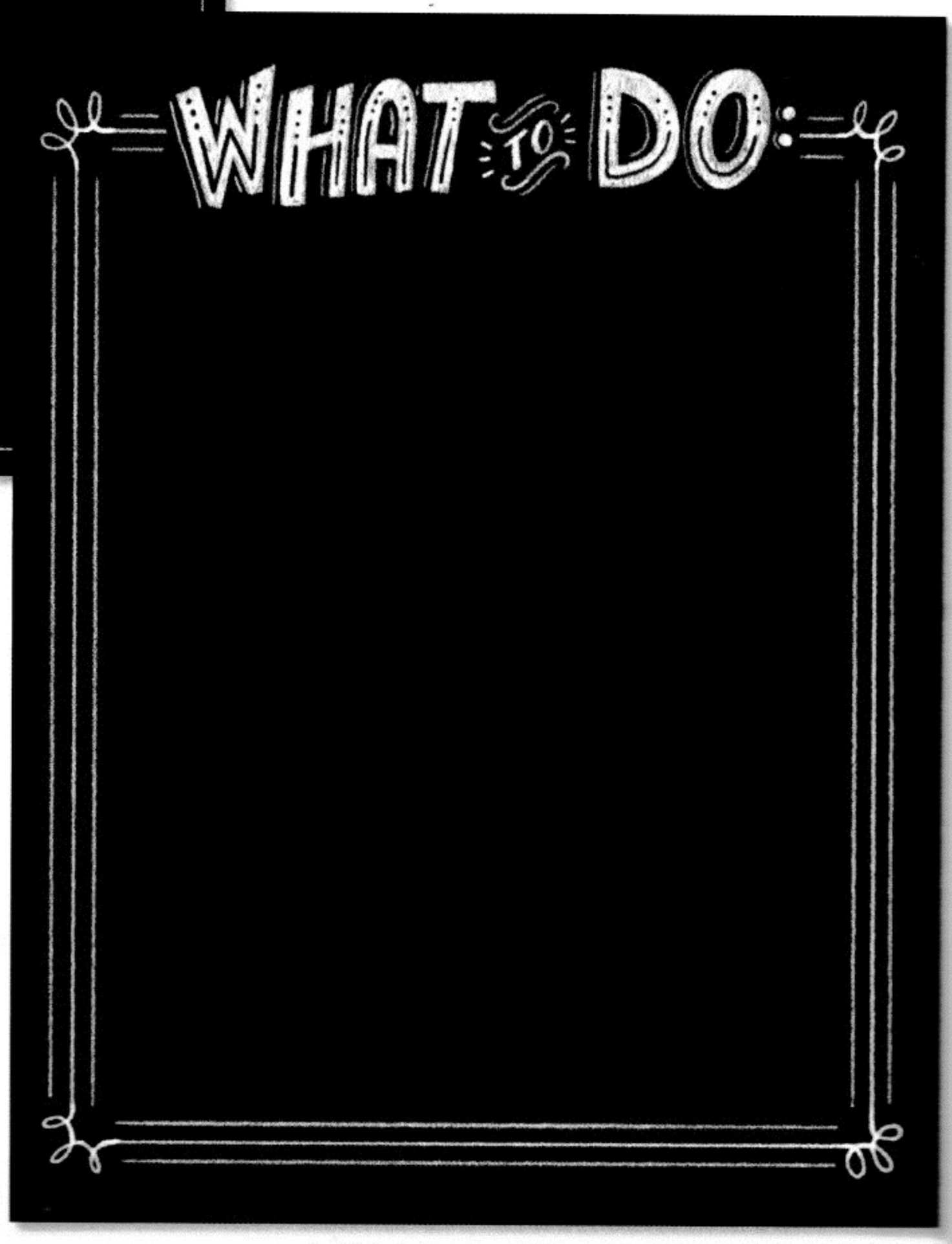
Kirja-idee

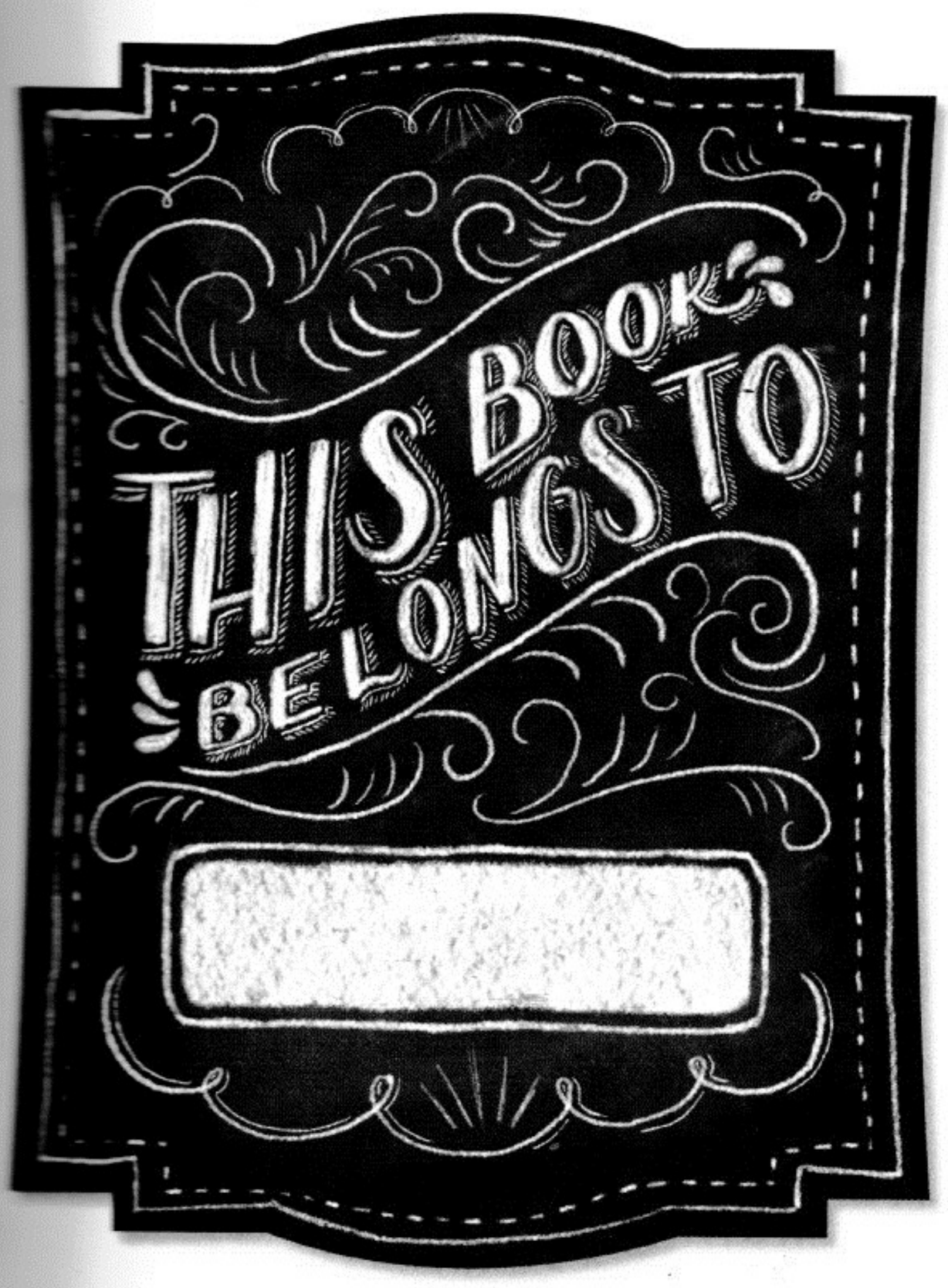
Tarbeesemete kaunistamine

NÜÜD, KUI TEIL ON UHIUUS tühi tahvel, mõelge, milliseid loomingulisi võimalusi see pakub! Tahvlit võib kasutada enam-vähem igal pool peaaegu ükskõik milleks. Piiriks on vaid fantaasia!

Ülesannete nimekiri või menüü

Tehke oma kontorisse ülesannete nimekiri või koju menüütahvel. Valige huvitavad fraasid ja lustige neid kirjutades. Ärge unustage lisada kaunistusi, et tahvlil oleks särtsu!



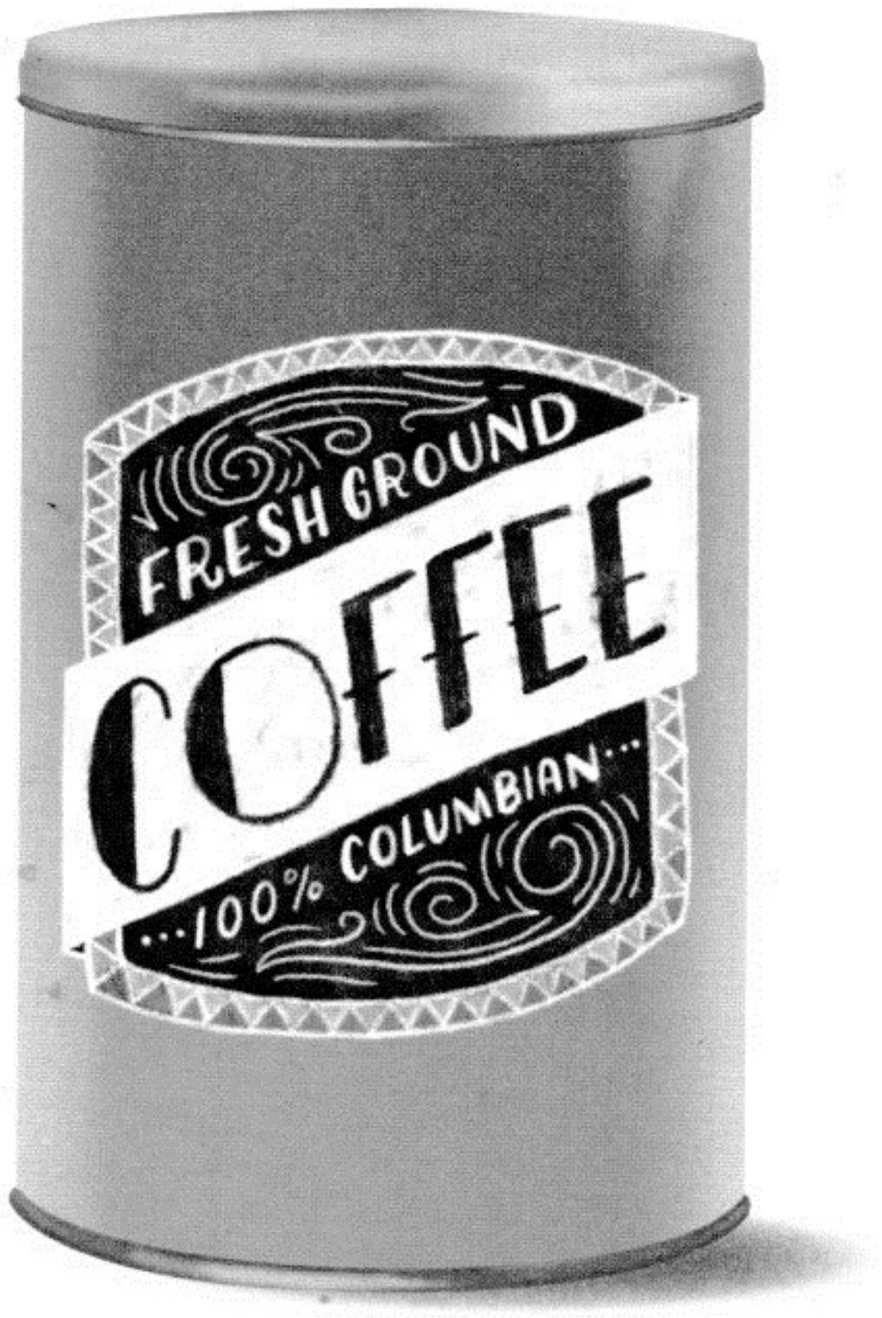


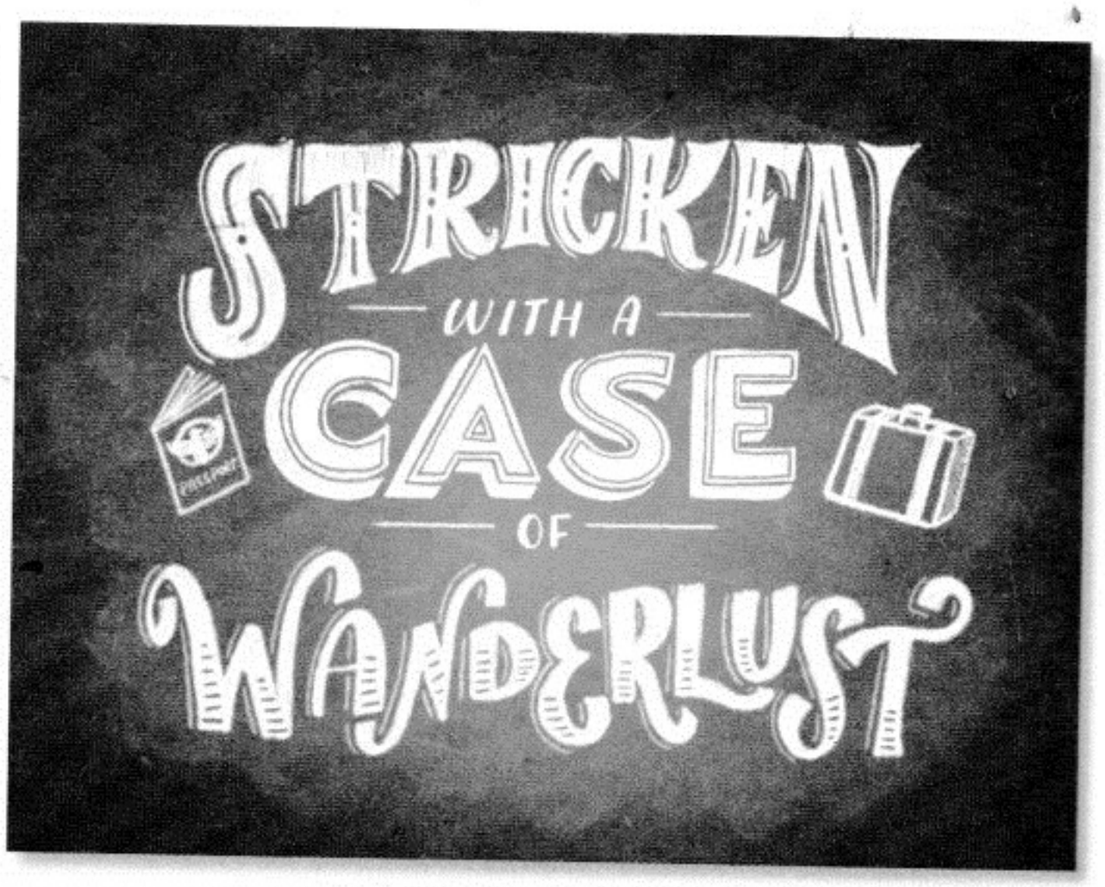
Soovitus

Laiendage mustvalget kriidikunsti värviliste detailide, kaunistuste ja värvilaikudega!

Sildid

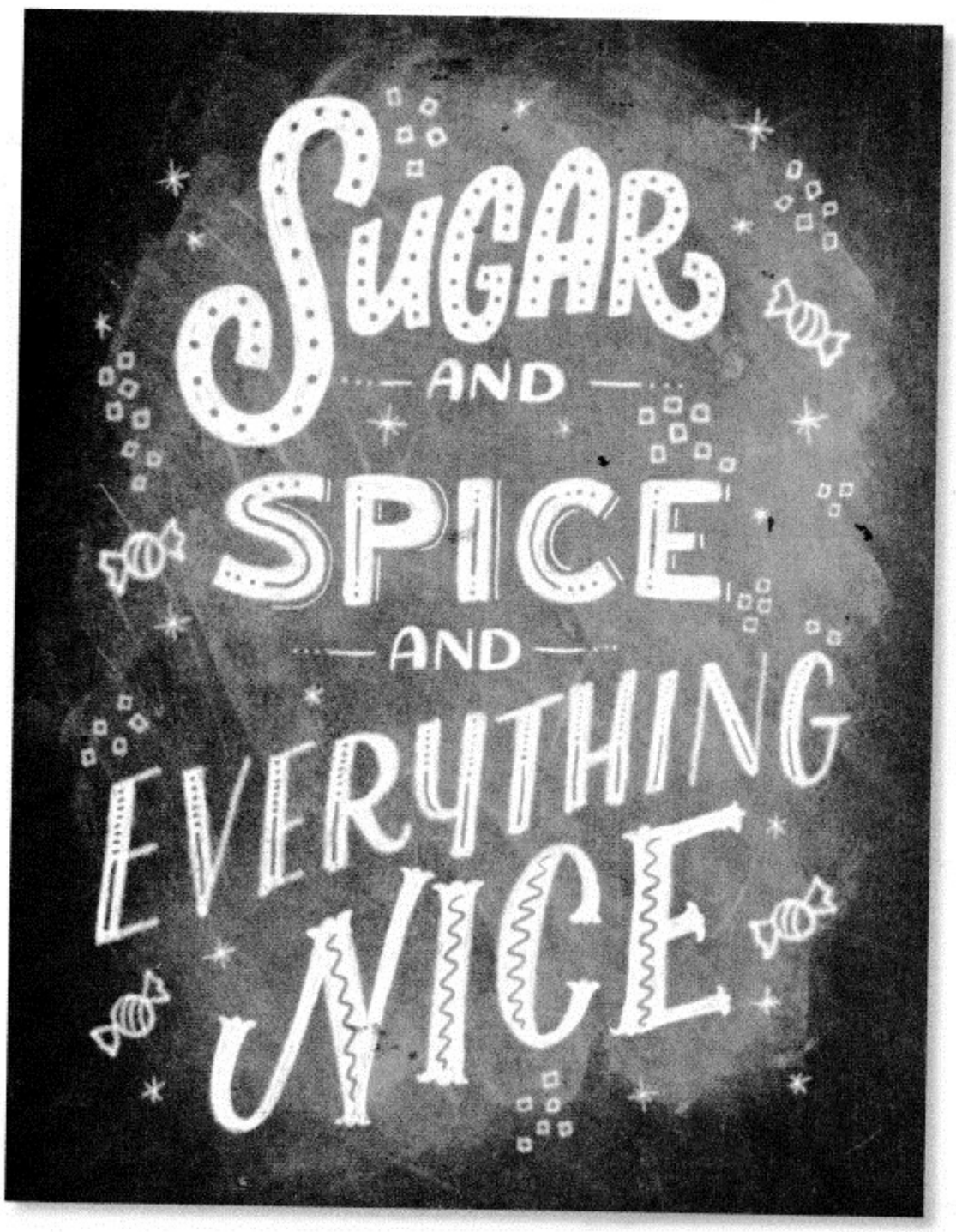
Kõigel meie maailmas on sildid: kohvipurgid, veinipudelid, isegi kontoritarbed. Kujundage purgile või eksliibriseks sobiv silt nagu näidistel näha.

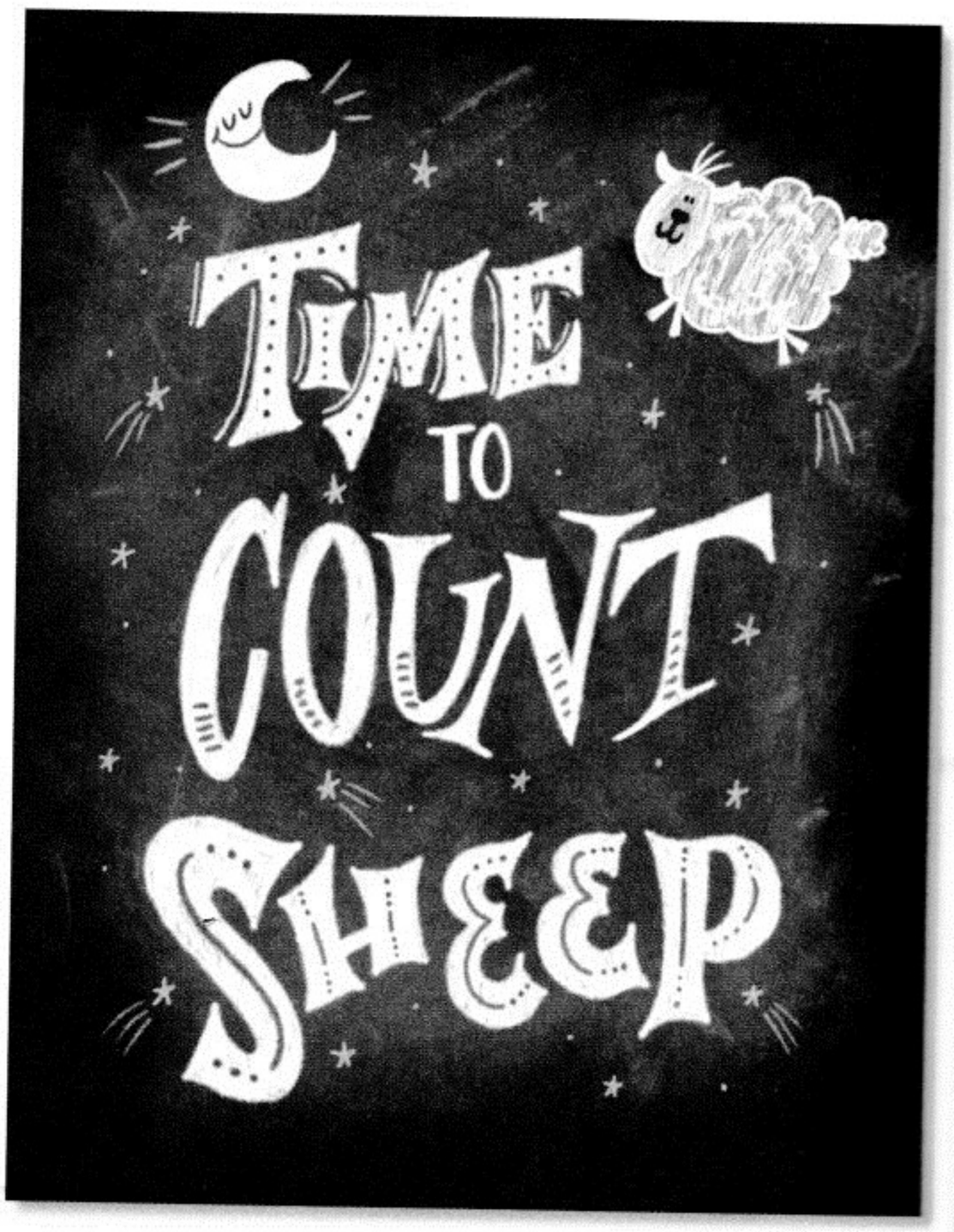




Kunst mu seinal

Tehke oma elutuppa kirjakunstitöö mõnest armastatud fraasist või laulust. Kirjutada võib ükskõik mida, mis toob teile naeratuse näole.





Plakat lastetoas

Ka lastel on kunsti vaja! Kujundage lastetoa jaoks kriidiplakat. Kui teil endal lapsi ei ole, mõelge, et kujundate plakatit kõrgema klassi lastetarvete poe jaoks või sõbra katsikule. Tehke see lõbus ja avastage uusi stiile!

...ü positiivne, kui olla saab

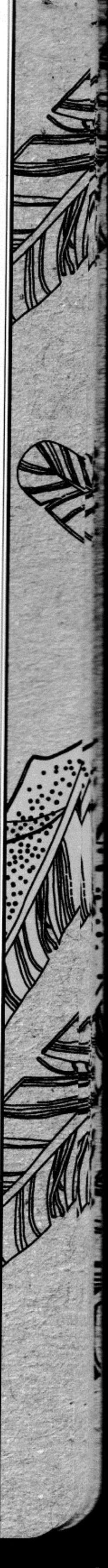
Positiivne mõtlemine ka kõige raskematel
hetkedel on parim. Valige mõni oma
lemmikfraasidest ja kirjutage see innustavaks
plakatiks. Tehke see töö rõõmsas ja helges
värvides.

—Soovitus—

Peale musta tahvlivärvi leidub teisigi toone. Proovige teha ka telliskivikarva, roosa või punane tahvel!

Harjutage siin!

Märkus: kasutage ideede visandamiseks valget pliiatsit või geelpliiatsit.

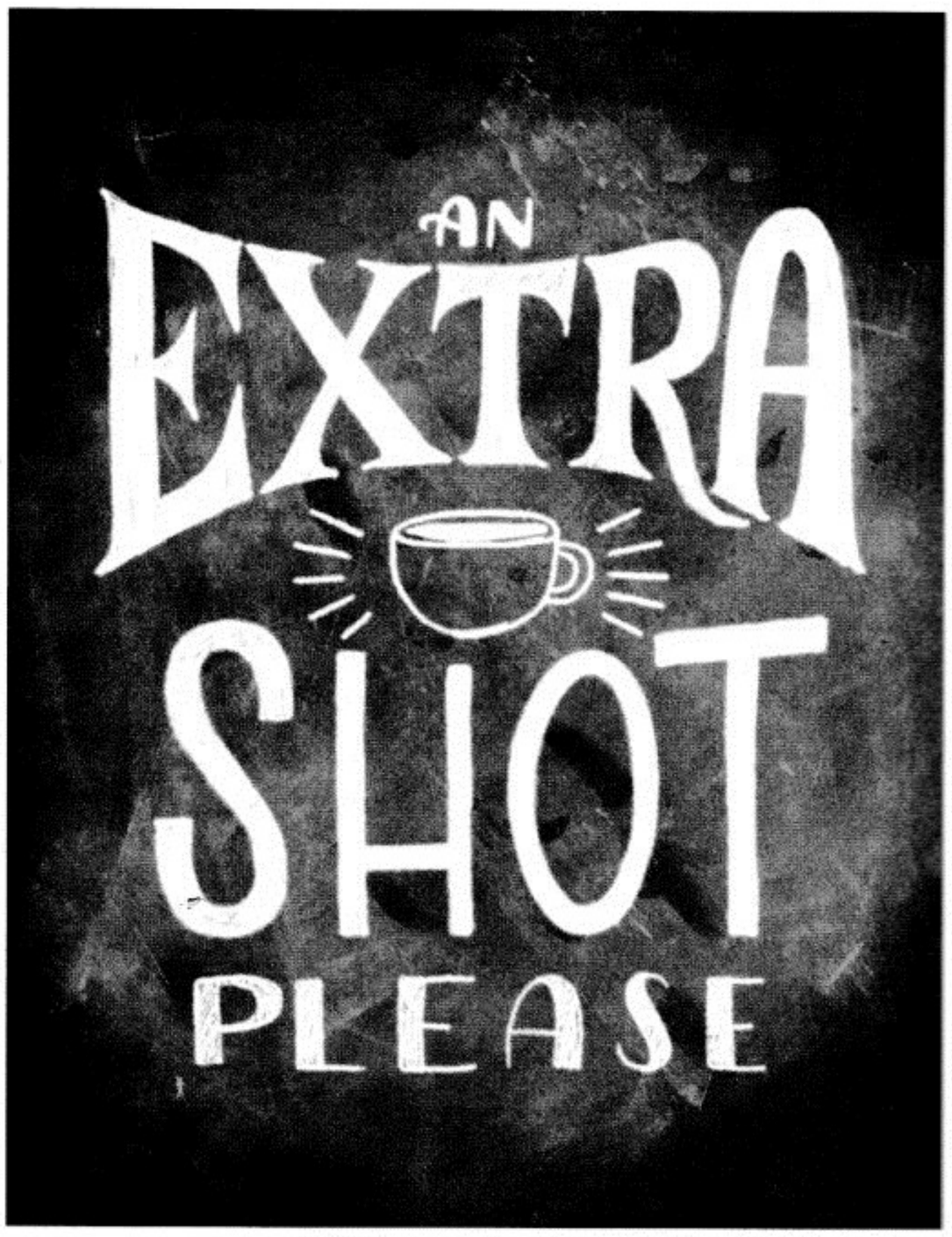


Samm-sammult

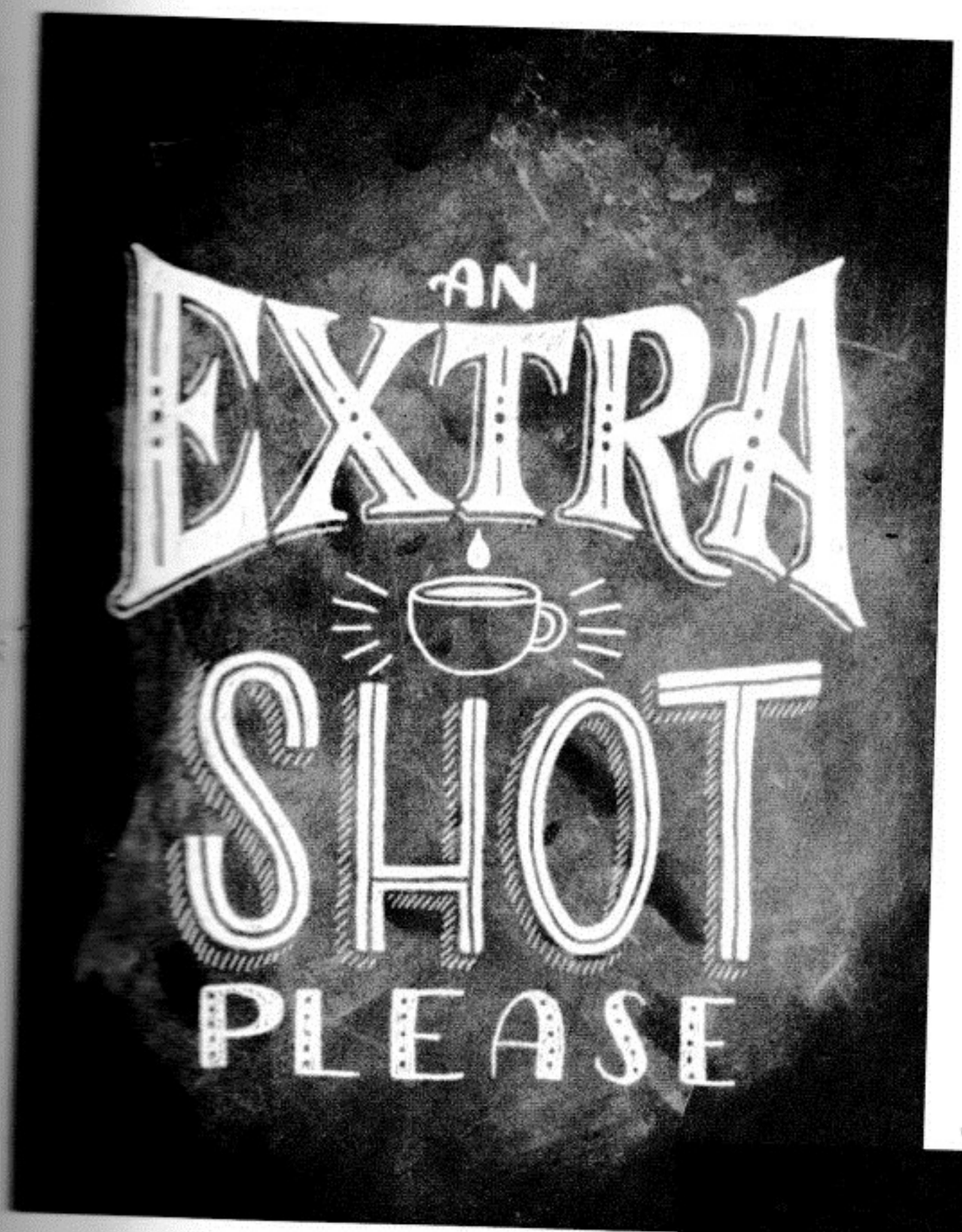
Kitšilik köök

KUJUNDAGE OMA KÖÖKI LÕBUS JA KITŠILIK TAHVEL. Kasutada võite ükskõik mida, alates napakast fraasist kuni retsepti või lihtsalt pildini.

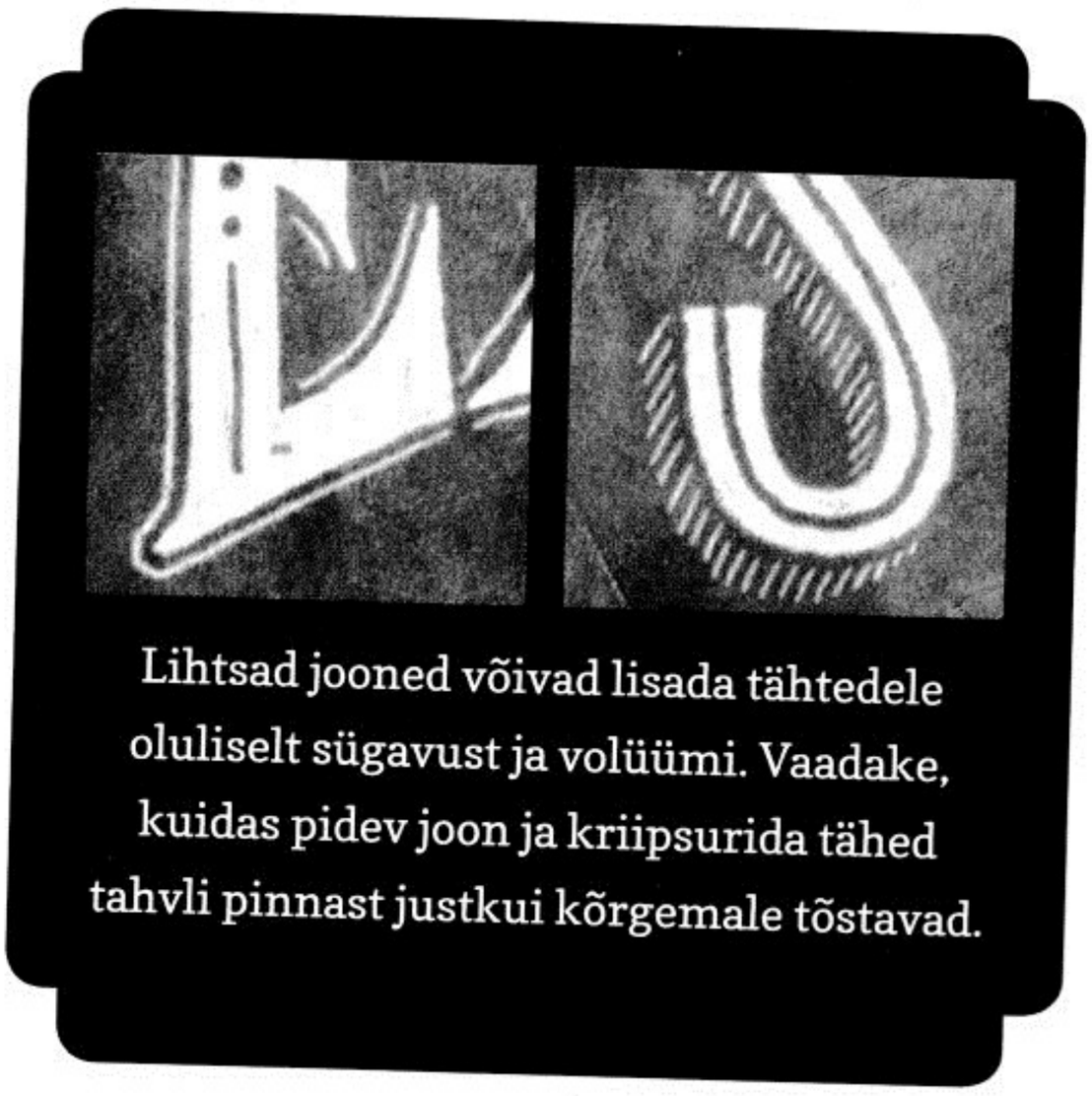
◀ ESIMENE SAMM Sõelu oma köögiseinakunsti jaoks ideid ja fraase. Kuna mina olen kohvisõber, valisin „Üks tassike veel". Visandage erinevaid kompositsioone ja valige neist meeldivaim. Siis visandage see umbkaudu oma tahvlile. Ärge kartke eksida – selleks ongi teil tahvlilapp!



▶ TEINE SAMM Joonistage tähtede plokid. Uurige erinevaid reklaame ja tooteid, et saada ideid kirjatüüpide jaoks. Mulle meeldib ammutada inspiratsiooni vanaaegsetelt siltidelt – praegusel juhul kohvisiltidelt. Eksperimenteerige kirjutamisstiiliga, kuni jääte tulemusega rahule.



▲ KOLMAS SAMM Nüüd on aeg lisada [illegible]le detaile. Mina lisasin paarile [illegible] lihtsa varjuefekti. Samuti lisasin [illegible]ks detaile tähtede sisse.



Lihtsad jooned võivad lisada tähtedele oluliselt sügavust ja volüümi. Vaadake, kuidas pidev joon ja kriipsurida tähed tahvli pinnast justkui kõrgemale tõstavad.

▲ NELJAS SAMM Viimistlege töö, [illegible]tage tähed, eemaldage juhuslikud [illegible]ed ning lisage soovi korral veel [illegible]. Eksponeerige oma töö uhkelt [illegible]kohal.

Samm-sammult

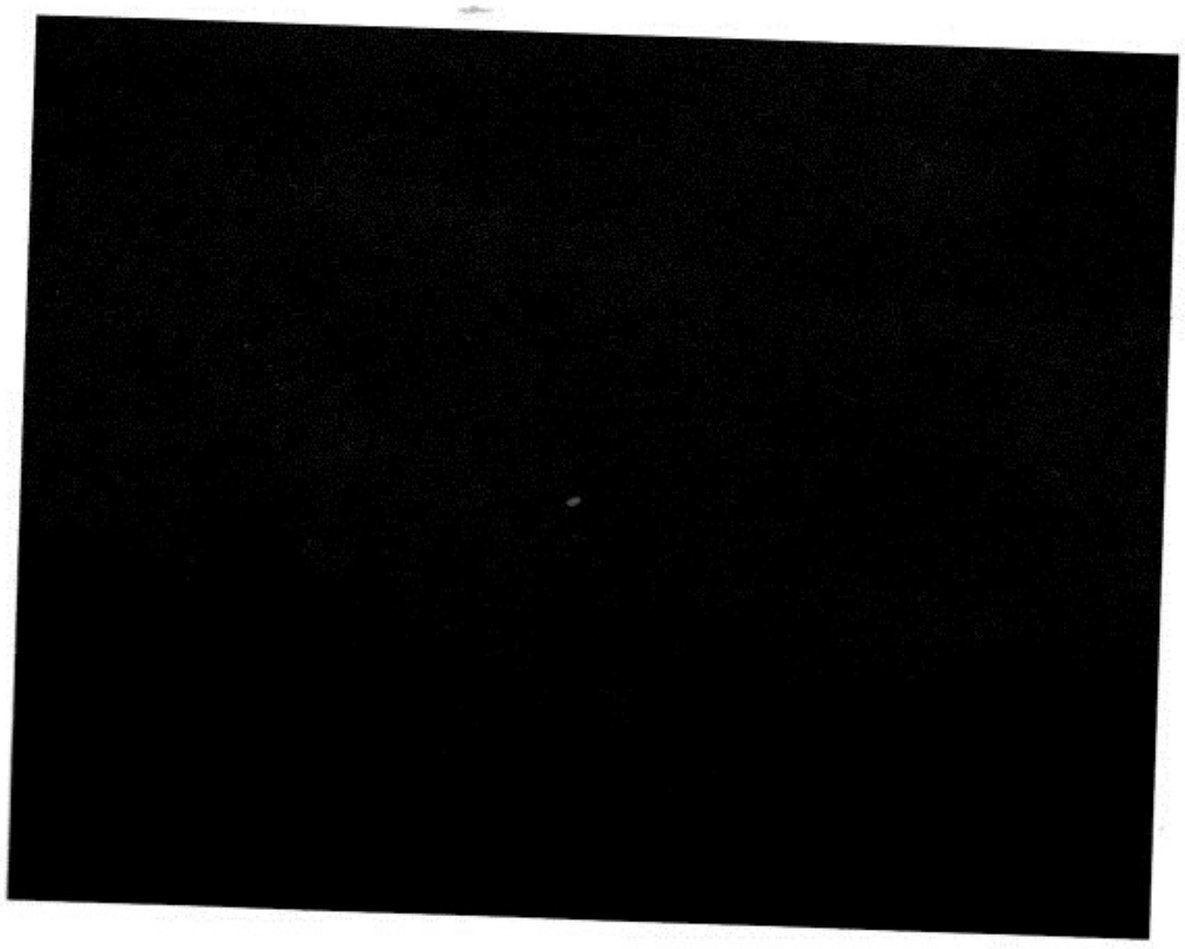
Digitaalne kriit

TÄNU VALMIS „pintslitele" ja digitaalsetele taustadele on lihtne pilditöötlustarkvara, nagu näiteks Photoshopi abil digitaalset kriidikalligraafiat luua.

Materjalid

Fototöötlustarkvara
Digitaalne joonistustahvel
Kriiditolmupintsel*
Digitaalsed tahvlitaustad*
„Kriidi" või „pliiatsi" pintsel

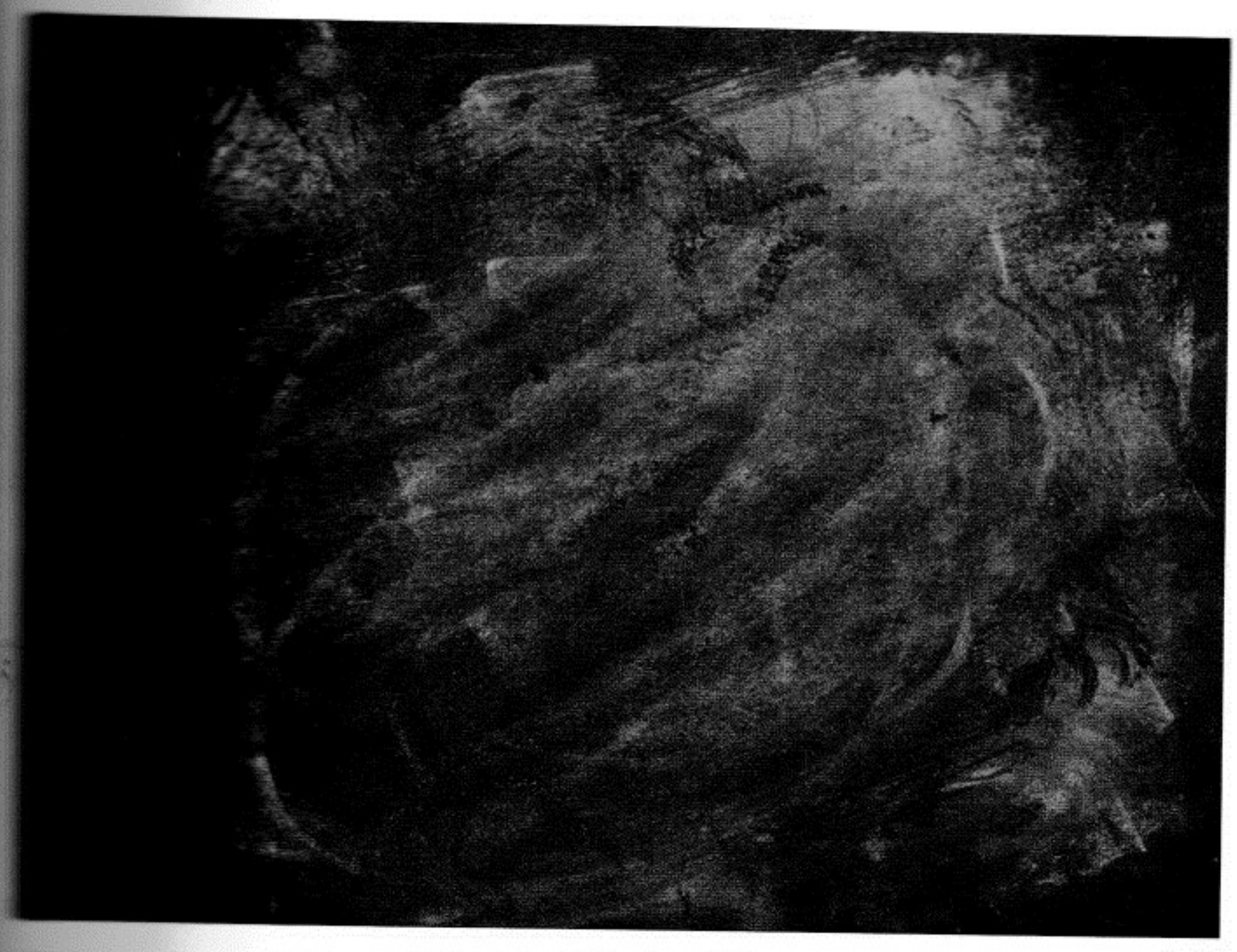
**Erinevaid pintsleid ja taustu digitaalse kriidikalligraafia jaoks on võimalik osta veebipoodidest. Kasutage nende leidmiseks otsingumootoreid!*



ESIMENE SAMM Avage Photoshopis uus dokument (CMYK). Mina kasutan standardset Letter-formaati. Kopeerige ja kleepige sisse tahvlitaust ning sobitage see dokumendi suurusega.

Digitaalne joonistustahvel

Digitaalne joonistustahvel võimaldab käsitsi joonistatu spetsiaalse juhtmeta kirjutuspulga abil digitaalselt talletada. See kirjutuspulk pakub täpsust ja detailsust, mida hiirega ei ole võimalik saavutada. Kirjutuspulk on ka survetundlik, mistõttu peenemaid ja paksemaid jooni on sellega sama lihtne tõmmata kui tavaliste vahenditega. Digitaalsed tahvlid on üldiselt kallid, kuid on olemas ka algajatele mõeldud odavamaid mudeleid.



TEINE SAMM Looge uus kiht „tolmu" jaoks. Valige pintslitööriist ja oma kriidi-[illegible]ga. Suurendage pintslid soovitud mõõduni ja klikkige korra tahvlile.

Soovitus

Tööriistu saab oma käe järgi seadistada paletis Brush Presets. Mina nihutasin veidi pintslite määranguid, et saada krobelisem, visandlikum tunnetus.

[illegible]WAS SAMM Valige Tool Presets paletist pliiats ja määrake värv valgeks. Looge uus kiht. Hakake pintsli ja joonistustahvli [illegible] ja nende elemente visandama. Mulle meeldib luua iga tähe jaoks eraldi kiht.

NELJAS SAMM Kui kirjatöö plokid on paigas, täitke need tähtedega ja kohandage, kui vaja. Mina kustutasin mõne abijoone ja lisasin märgatavaid detaile. Siis lisasin kirjale veel peeni detaile, et näha, kuidas need üldmuljega sobivad.

VIIES SAMM Joonistage üle, nihutage ja parandage oma tähti. Mina soovisin, et kiri taustast rohkem esile tõuseks. Selleks vahetasin tolmuse, halli tausta tumedama, puhtama värviga tausta vastu, et taust oleks selgem. Kohendasin ka kirja juures olevaid kaunistusi, et need oleksid viimistletumad. Varuge selleks sammuks aega. See on neist kõige töömahukam. Olge tähelepanelik ja veenduge selles, et tähtede stiil ja suurused sobivad.

KOLMES SAMM Viimistlege töö, lisades tähtedele detaile. Mina lisasin kustutuskummi tööriistaga ühele sõnale gradienti, [illegible] esile tõuseks. Mängige oma kirjatööga, kuni olete sellega rahul. Siis lisage muid detaile ja kaunistusi, nagu näiteks [illegible]d ja linnud.

Soovitus

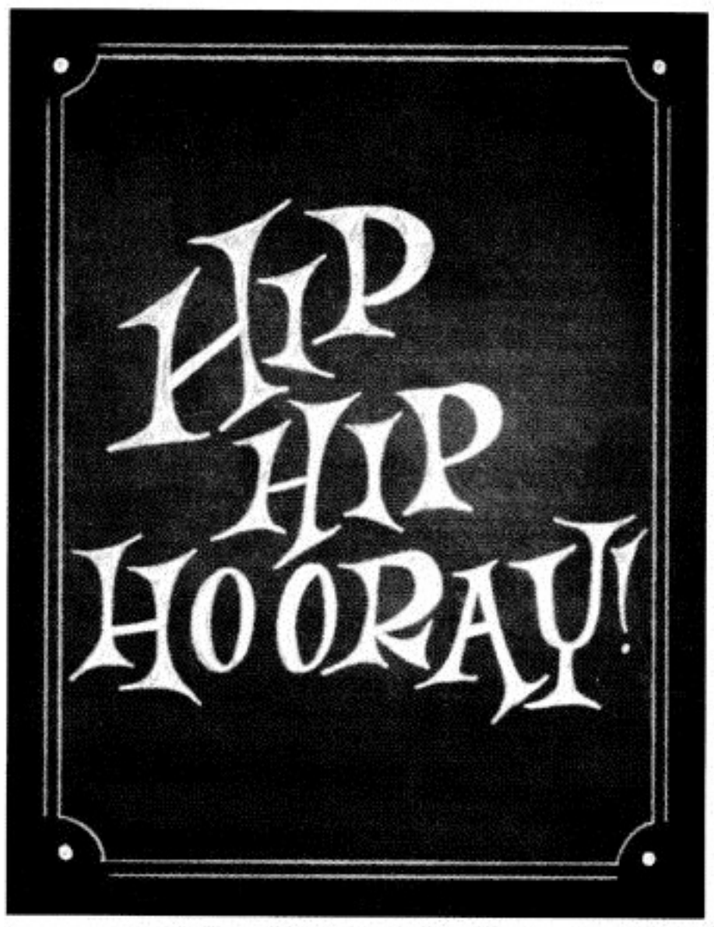
Kui te kavatsete avaldada oma digikunsti veebis, muutke värvimäärang RGB-ks või kasutage Photoshopi veebi jaoks salvestamise võimalust. Kui kavatsete oma meistritöö välja trükkida, tehke seda kindlasti CMYK versioonist, millest alustasite.

Kirja-idee

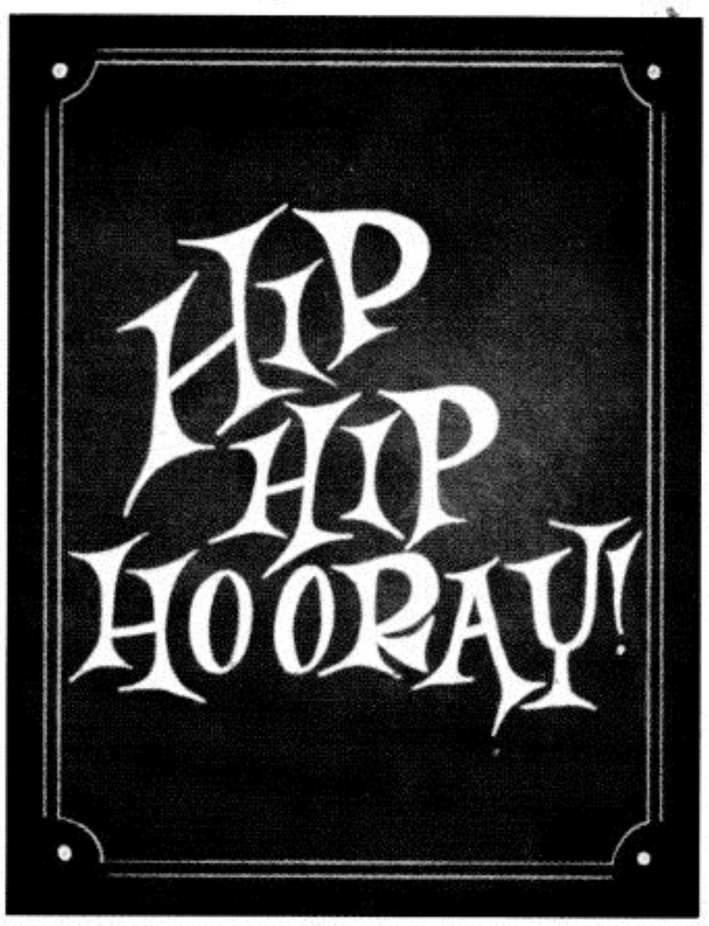
Õnnitluskaardid

MISKI EI TEKITA saajas soojemat tunnet kui isetehtud õnnitluskaart. Üllatage oma sugulasi ja sõpru enda loodud, omanäoliste õnnitluskaartidega igaks puhuks! Mina tegin üldise õnnitluskaardi, sest alati on midagi, mida tähistada.

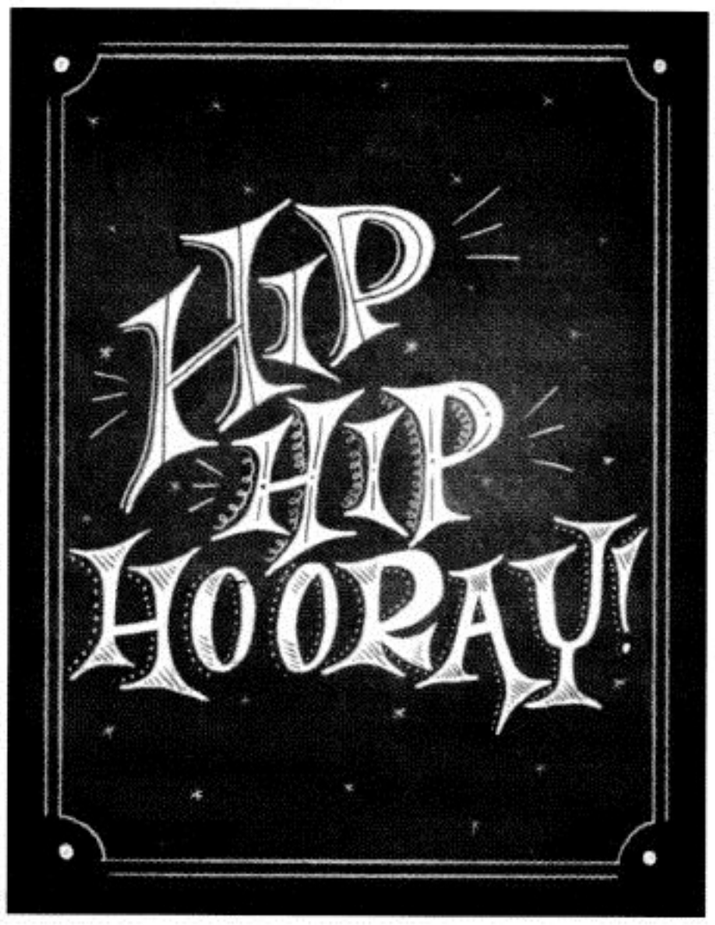
ESIMENE SAMM Mina mängisin algses visandis 60ndate stiilis kalligraafiaga, kasutades lõbusaid ja mängulisi seriifidega kirju.



TEINE SAMM Hakkasin seriife lisama, et näha, kuhu need mind viivad, aga need vajasid mõningast täiendamist.



KOLMAS SAMM Kohandasin mõnda tähte ja muutsin pisut nende kuju.

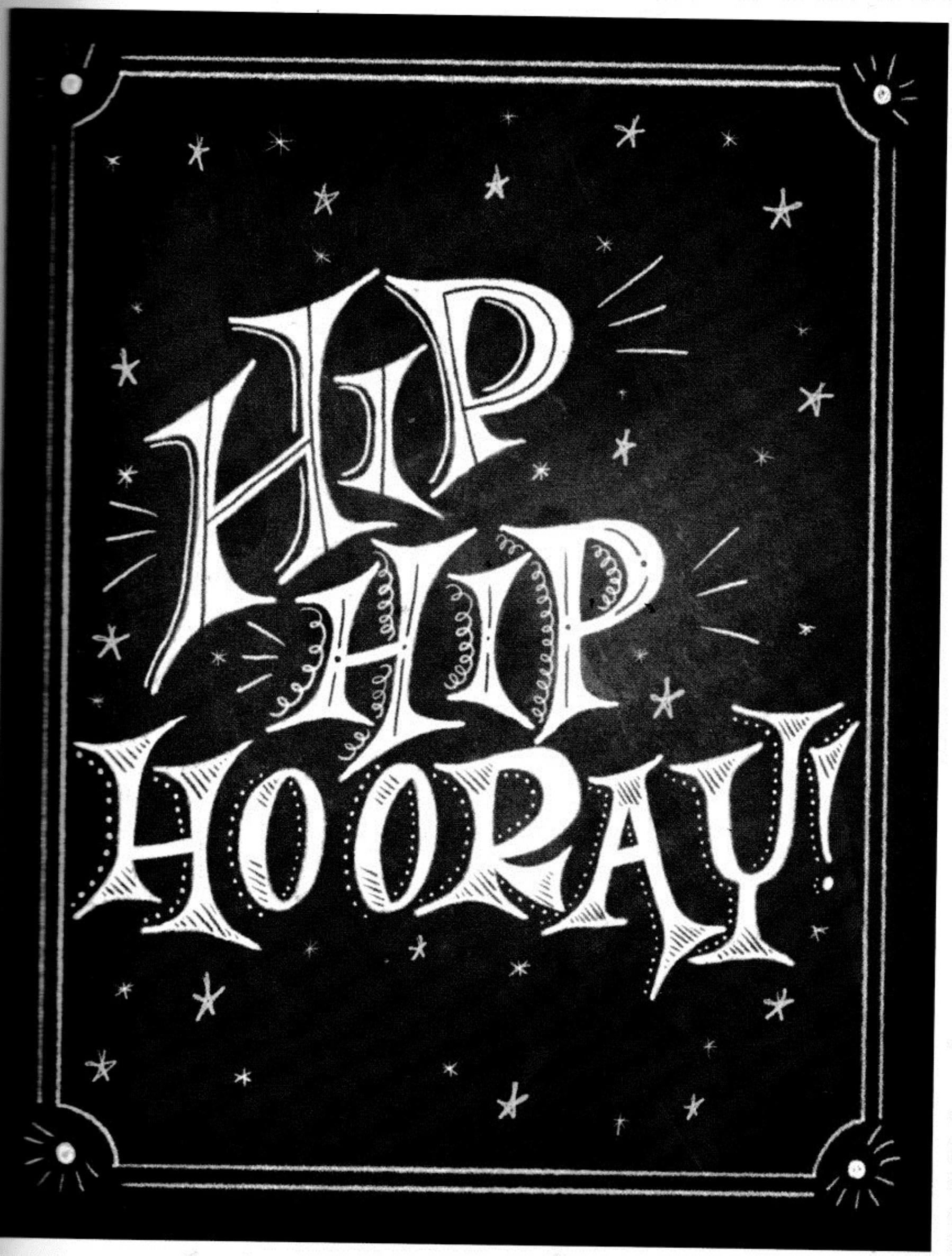


NELJAS SAMM Lisasin kirja ümber tähesära, et püsida kaardi üldises pidulikus teemas.

Kaardi loomine

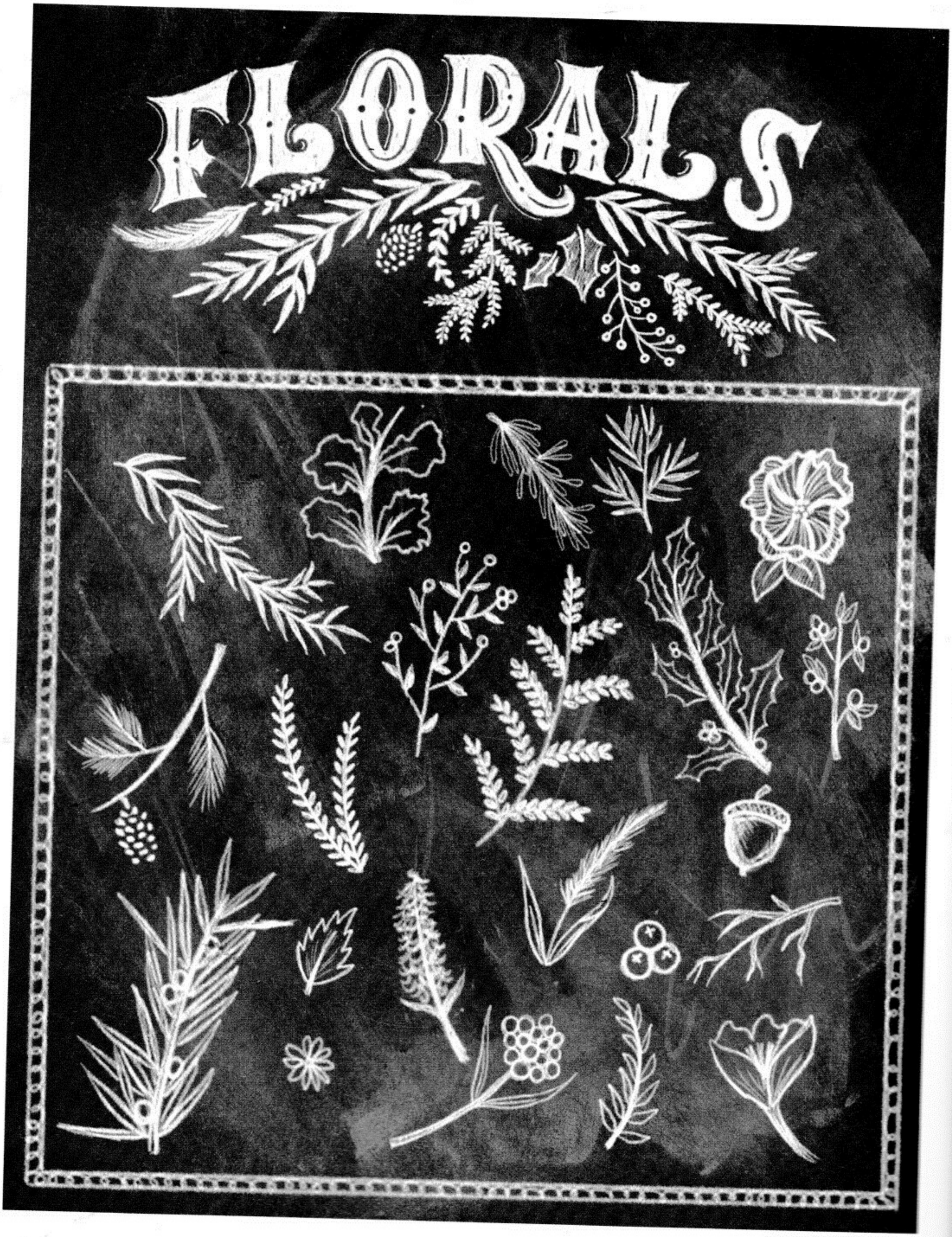
Kui kujundus on valmis, on kolm viisi, kuidas jätkata.

- Laske käiku oma digikriidioskused ja joonistage kaart arvutis uuesti (vt lk 116–119).
- Pildistage kujundus üles, laadige arvutisse, kohandage suuurus parajaks ja trükkige kaart välja.
- Kui eelistate käsitööd, siis kasutage musta kartongi või tahvlipaberit ja kriidipliiatseid, et kaardi kujundus üle kanda.



VIIES SAMM
Mina lisasin tööle veel suuremaid kollaseid tähti. Samuti lisasin sära raamielementide ümber.

Lillemustrid ja filigraan

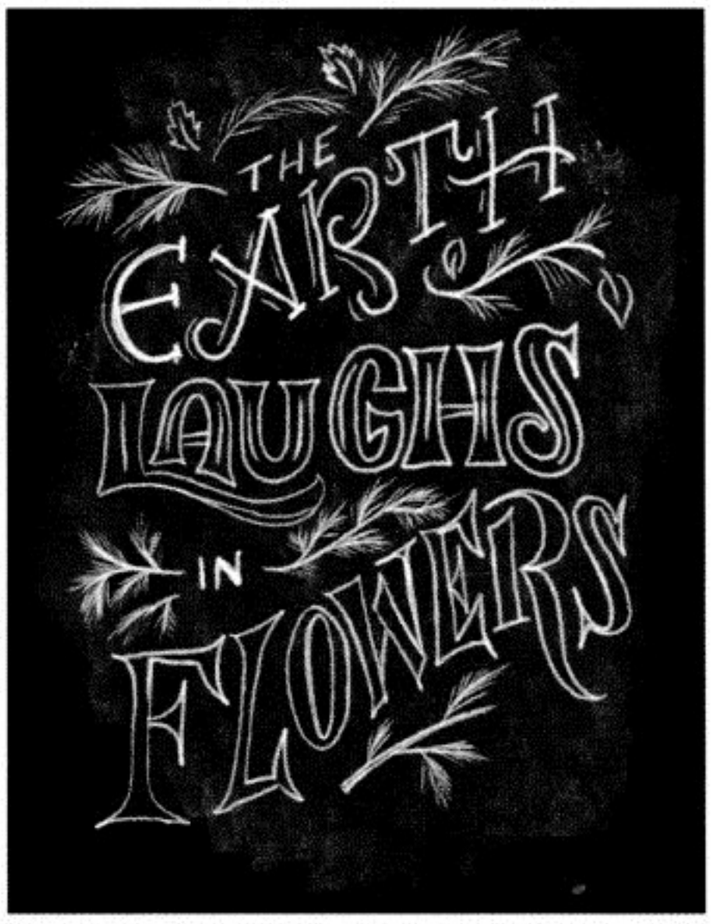


Filigree

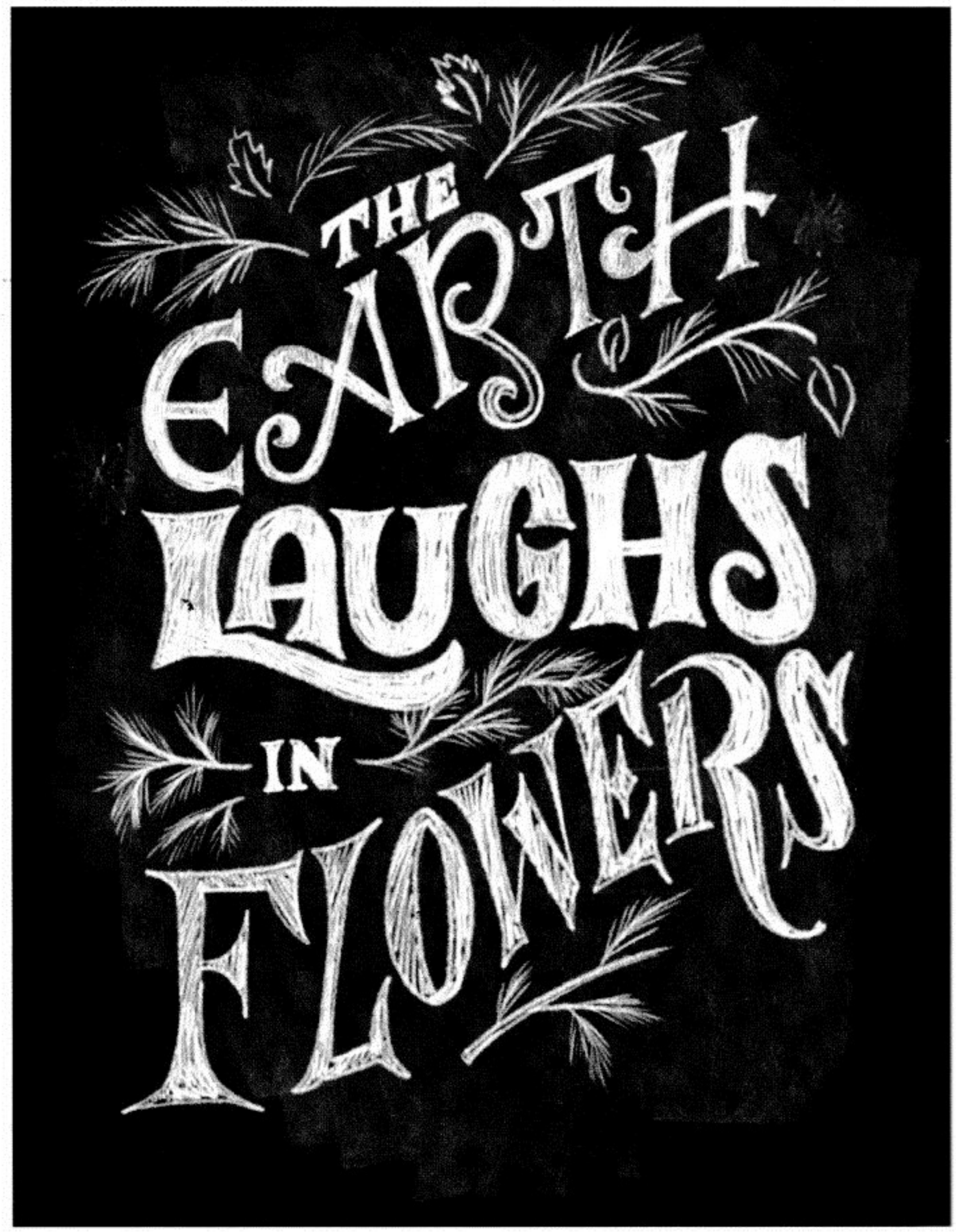
Kirjaharjutus

Joonistame lilli

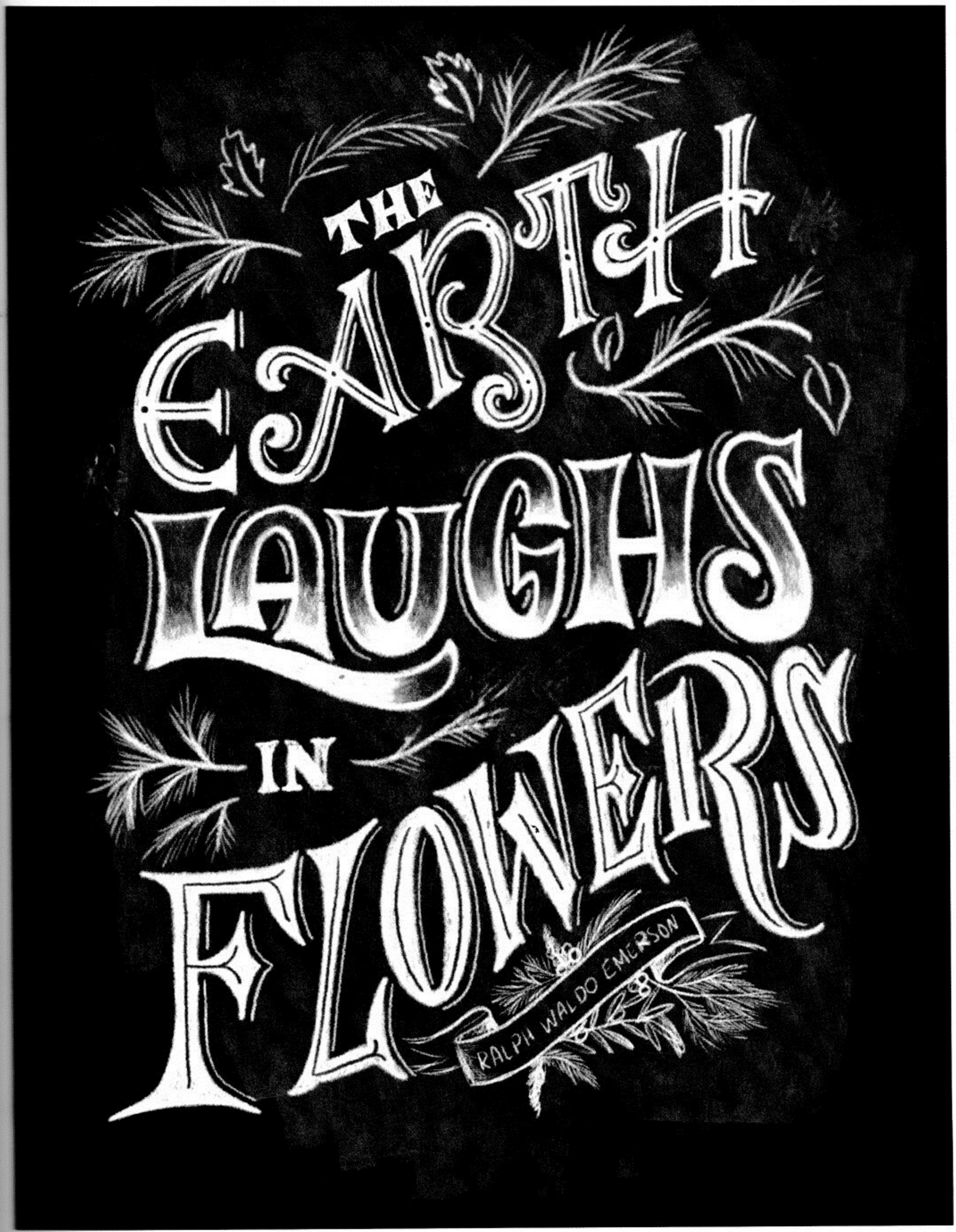
SELLES HARJUTUSES EKSPERIMENTEERIME kriidirealismi ja gradientide loomist. Mina joonistan lillemustreid, aga teie võite neisse segada, mida iganes soovite. Et lillede ja taimede jaoks inspiratsiooni saada, vaadake Victoria-aegseid kujundusi ja seemnepakke.



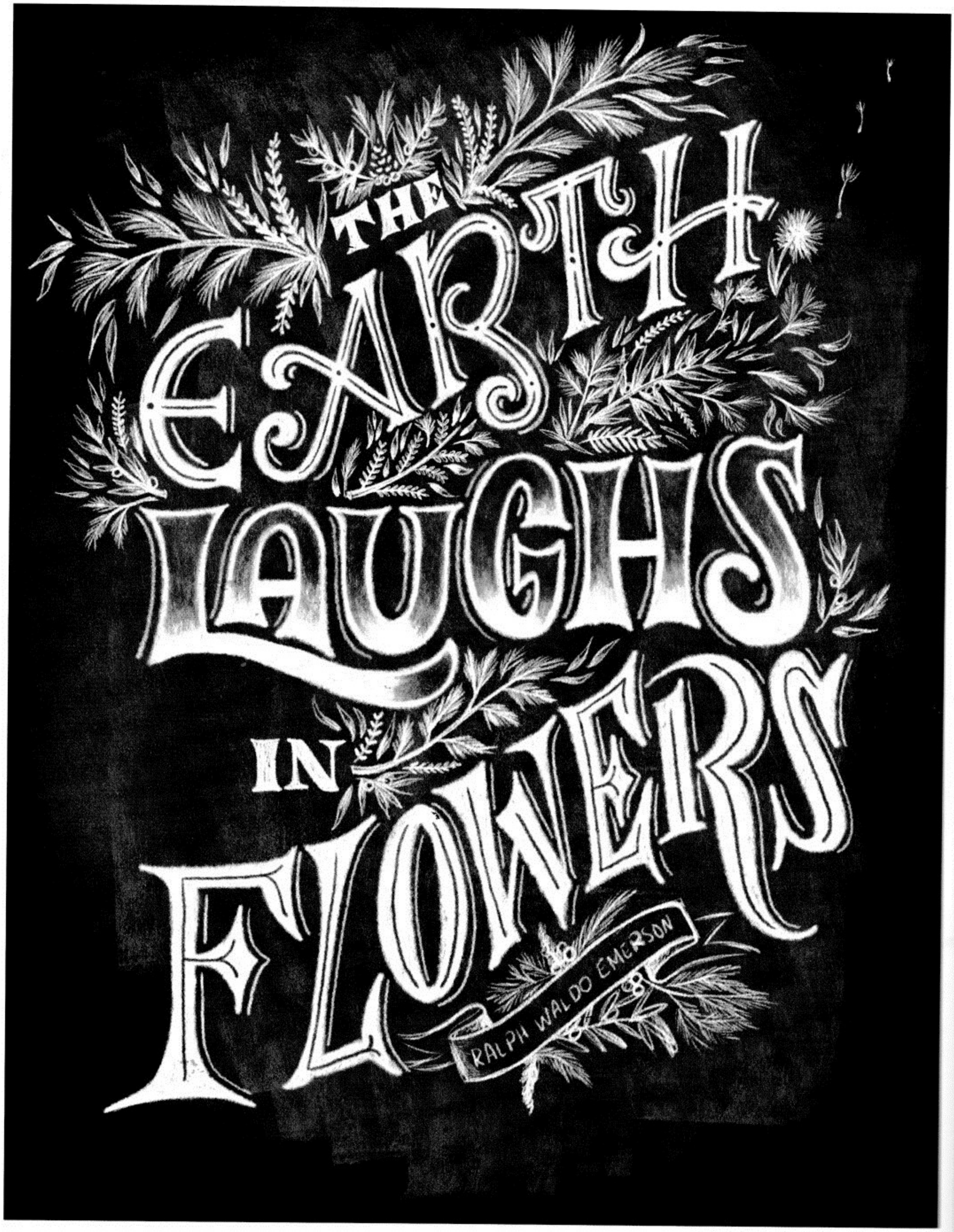
ESIMENE SAMM Pärast piltidest inspiratsiooni ammutamist joonistage tühjale tahvlile umbkaudne kavand.



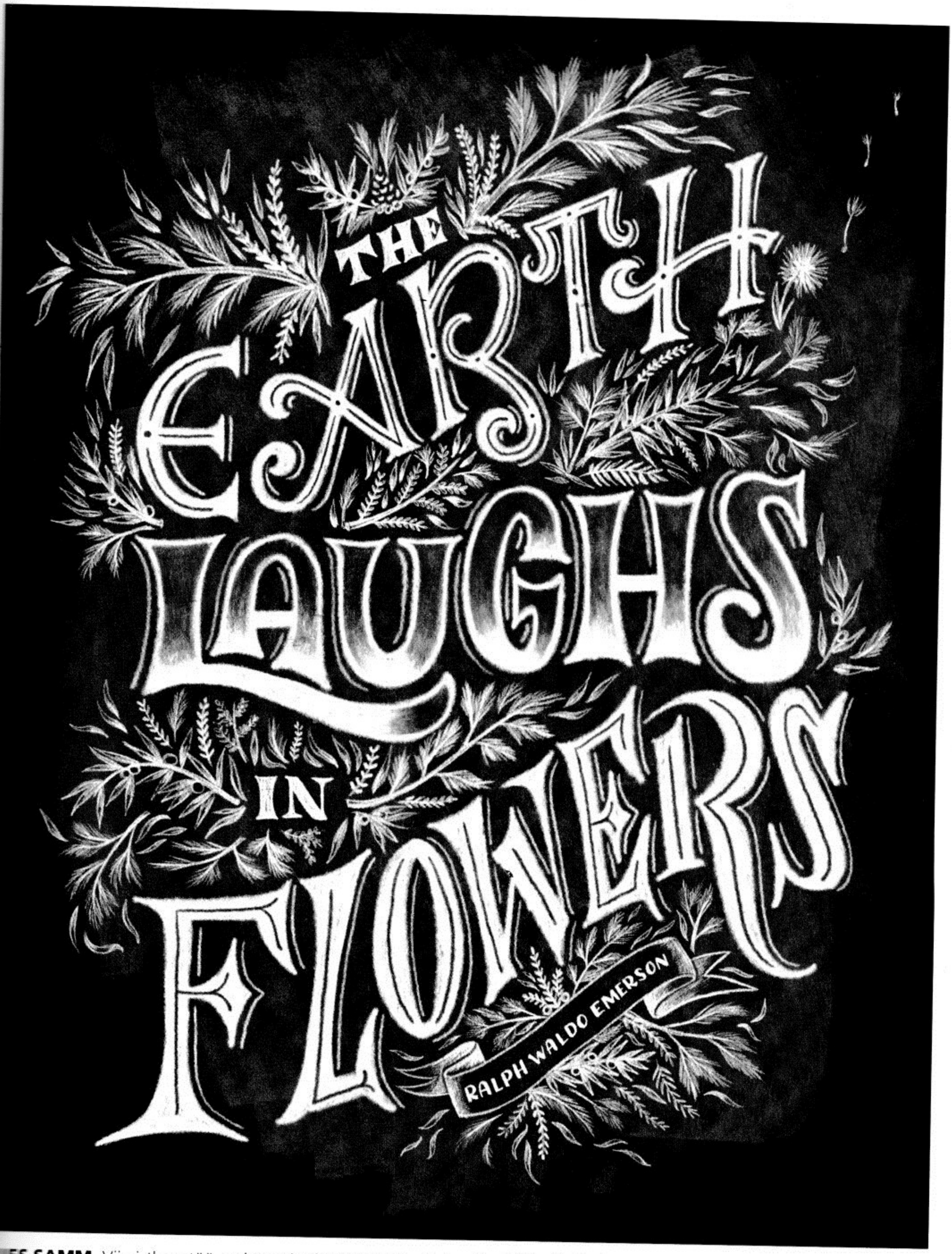
TEINE SAMM Edasi joonistage kirja osade plokid ja valige terve töö jaoks sobiv stiil. Et säilitada töö viktoriaanlikku tunnetust, valisin mina seriifidega kirja ja lisasin kaari.



KOLMAS SAMM On aeg kirjale detaile lisada. Minul oli selle sammu juures lõbus eksperimenteerida gradientidega – seda teinud ma varem teinudki! Et gradienti saavutada, pühkige osa sõnast puhtaks ja katke see sujuvalt üle mineva pehme gradiendiga. Mina lisasin kahele sõnale ka tähe sisse detaile ja kõigile suurtele sõnadele joonega varju. Lustige selle sammu juures ning eksperimenteerige gradientide või teiste joone detailidega.



NELJAS SAMM Kui tähed on põhiosas valmis, keskenduge elementidele, mis seovad teie töö üheks. Mina sain inspiratsiooni lilleväljadest ning kasutasin erinevaid oksa- ja lehedetaile kirja esiletõstmiseks ja negatiivis ruumi täitmiseks. Sellega on lihtne liiale minna, nii et kaaluge hoolega, mida joonistada ja kui palju.



VIIMES SAMM Viimistlege töö, puhastades kõikvõimalikud juhuslikud jäljed ja lisades viimased detailid. Mina viimistlesin lõpuni oksad ja lisasin siia-sinna pikki lehti, et illustratsioon oleks uhkem.

Kalligraafiline käsitöö

Julie Manwaring

Tikkige, maalige, põletage puidule – kalligraafia ja kirjakunsti kasutusala on piiritu!

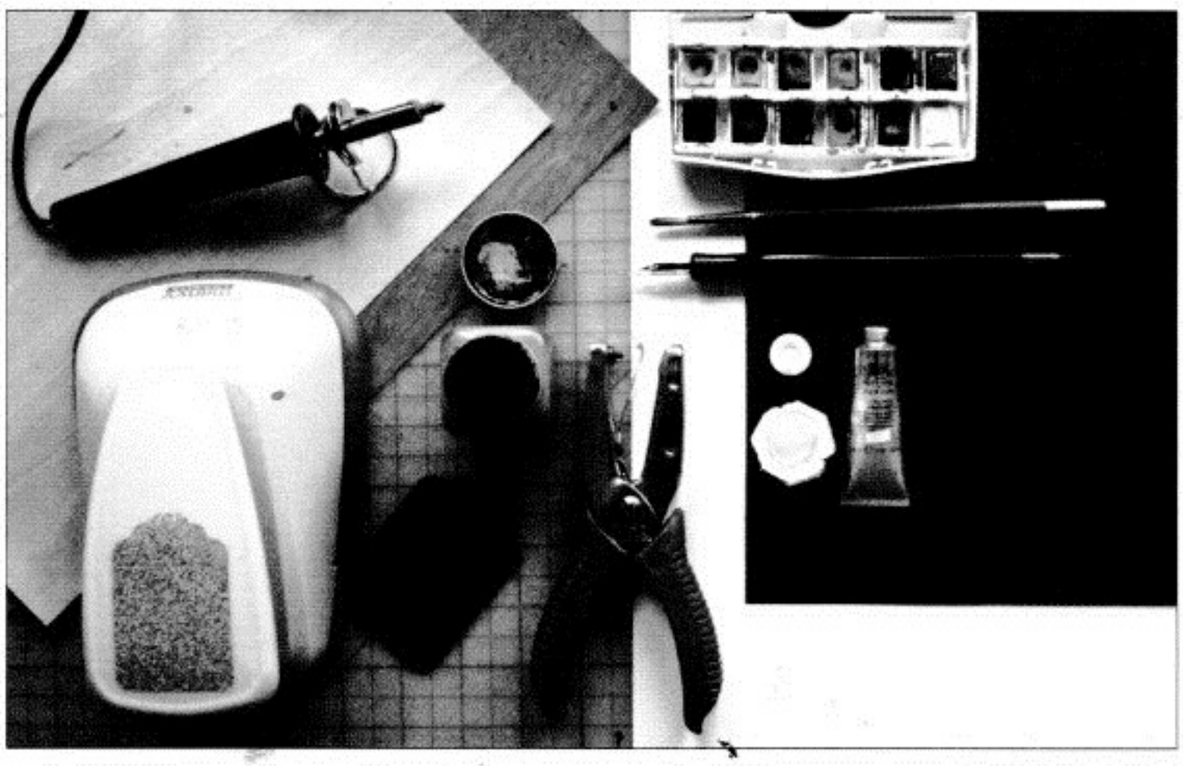
Selles peatükis vaatame kolme tööd, mis inspireerivad ja annavad teie kirjakunstitööle uue elu. Kalligraafia erilistel pindadel ja erinevaid vahendeid kasutades võib anda teie tööle täiesti uue (võimalik, et kolmanda) dimensiooni. Me uurime nutikaid viise, kuidas kingitust isiklikumaks muuta, lauakattele võlu lisada ja järgmisele kokteiliõhtule vunki juurde anda.

See on suurepärane võimalus kombineerida oma kiindumust käsitsi tehtusse armastusega kirjakunsti vastu. Tehke lahti oma käsitöökapp ja asume tegutsema!

Samm-sammult

Kingipakisildid

LIHTSA PAKISILDISTANTSI ABIL on võimalik luua hulk ilusaid pakisilte mistahes sündmuse või püha tarvis. Selle töö juures tutvustan teile kolme viisi, kuidas kingitus kalligraafia abil isiklikumaks muuta. Soovitan osta pakisiltide jaoks paberistantsi, aga neid toredaid silte saab teha ka lihtsalt paberist välja lõigates.



Kõik need materjalid on saadaval kunsti- ja käsitööpoodides ning veebipoodides. Kõigi siltide tegemiseks on teil tarvis sildistantsi ja augustantsi.

Materjalid

AKVARELL-KINGISILT

Akvarellid ja pintsel
Akvarellipaber
Must tušš
Kalligraafiasulg
Pael
Pakkepaber

MUSTVALGE LILLEKIMBUSILT

Must kaardikartong
Valge guaššvärv
Tušianum
(näiteks segamistops)
Kalligraafiasulg
Raffiakiud

PUIDULE PÕLETATUD KÜLAKOSTISILT

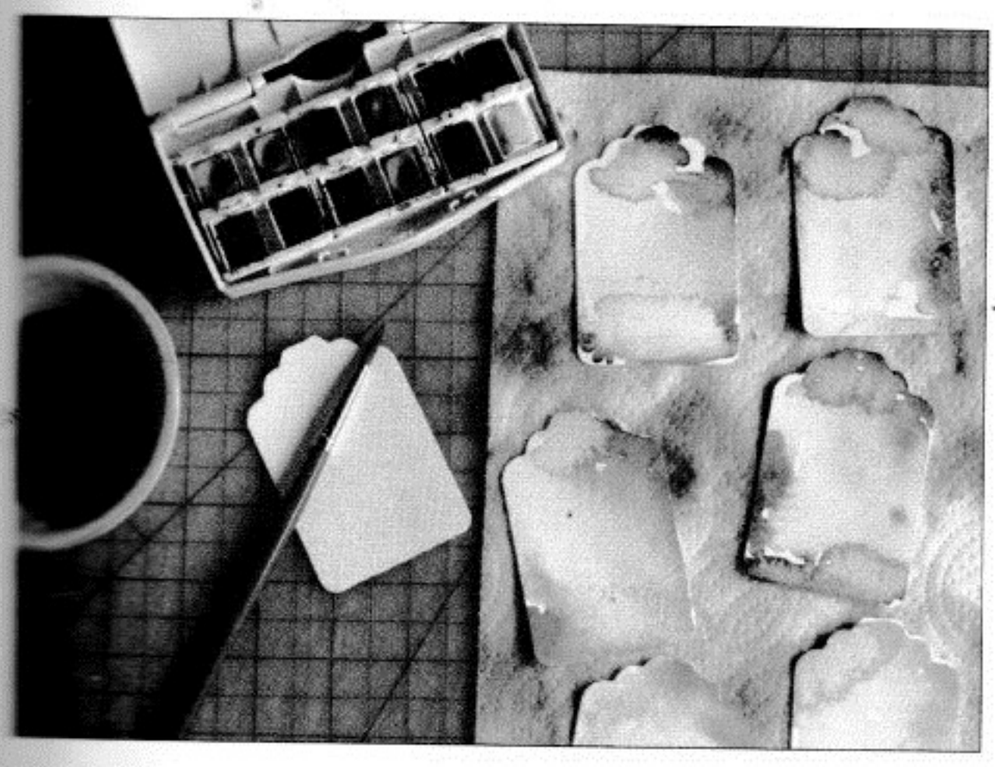
Puiduspoon
Elektriline puidule põletamise aparaat
Peen nöör

Soovitus

Ehkki sildistants ei ole sugugi vältimatult vajalik, on see üsna odav asi ja sobib suurepäraselt mitme sildi korraga välja lõikamiseks. Samuti lõikab see paksemat materjali, näiteks kaardikartongi, puhtamalt.

Akvarell-kingisilt

Looge värvikaid, mängulisi silte akvarellvärvide ja pakkimispaela abil – need sobivad ideaalselt kingipakkidele.



◄ ESIMENE SAMM

Lõigake stantsiga akvarellipaberist välja sildid. Siis maalige kõigile siltidele akvarelliga taust. Selleks pintseldage siltidele vaba käega värvi. Et tekitada marmoriefekti ja vältida liiga tugevat tooni, kasutage paberil värvimise ajal palju vett.

► TEINE SAMM

Laske värvil täielikult kuivada. Siis kirjutage värvitud taustaga sildile musta tušiga paki saaja nimi.

KOLMAS SAMM

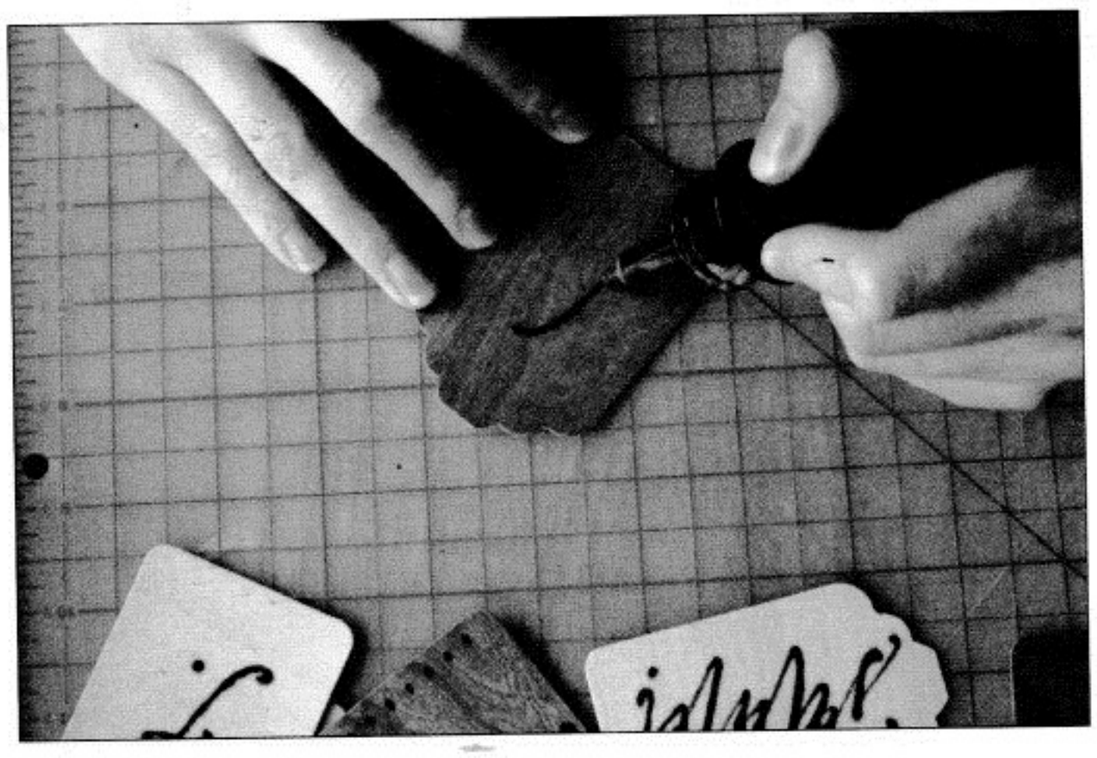
Lööge silti auk ja ajage pael sellest läbi. Pakkige kingitus ning kaunistage see isikliku käsitöösildi ja paelaga.

Soovitus

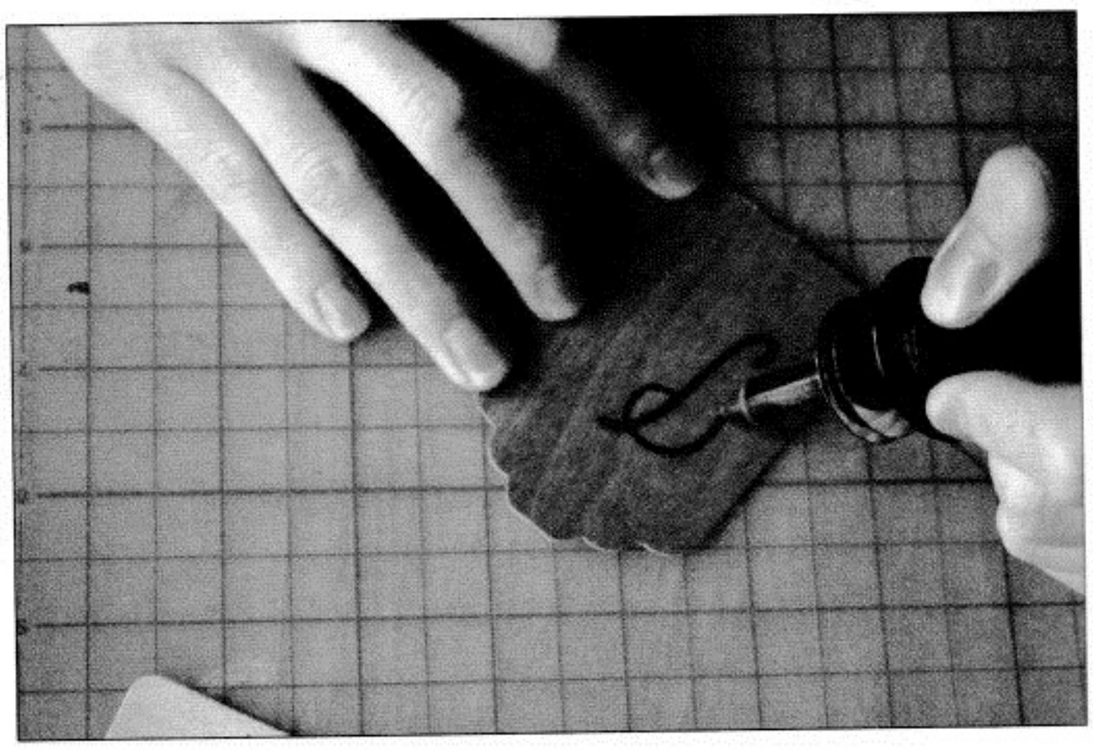
Sildi ja selle põhjal valitud paela kasutamine muudab iga kingipaki unikaalseks ning võimaldab paki selle saaja lemmikvärve kasutades veelgi isiklikumaks muuta.

Puidule põletatud külakostisilt

Puidule põletamise aparaadiga saab luua julge ja muljet avaldava puidust sildi – see on suurepärane viis kaunistada kaasavõetud külakosti.



ESIMENE SAMM Lööge stantsiga puitspoonist välja sildid. Siis valmistage ette ohutu, puhas tööpind puidule põletamise aparaadiga töötamiseks. Lülitage see sisse ja laske täielikult kuumeneda. Hakake tööle, kasutades kuuma teravikku tähtede kirjutamisel nagu pliiatsit.



TEINE SAMM Jätkake kirjutamist, lisades teatud kohtades joonele paksust või kaunistades kirja kujunduselementidega.

Soovitus

Neid silte võib kasutada ükskõik kus. Kui tunnete muret paigutuse pärast, võite kirja eelnevalt pliiatsiga puidule kirjutada ja selle siis üle põletada.

KOLMAS SAMM Lööge silti auk, ajage sellest läbi nöör ja kinnitage silt külakostipaki külge. Mina valisin veinipudeli, keerutasin nööri ümber selle kaela ja sidusin tagantpoolt kinni.

Mustvalge lillekimbusilt

Valge tekstiga must silt lisab lillekimbule märgatavalt elegantsi või isegi romantilist meeleolu.

◀ ESIMENE SAMM Kui sildid on stantsiga mustast kartongist välja löödud, segage topsis natuke valget guašši veega, nii et värv on umbes kohvikoorepaksune. Küllalt vedel, et sulel voolata, aga küllalt paks, et mustal taustal mitte läbi paista. Kastke sulg värvi ja kirjutage kartongile.

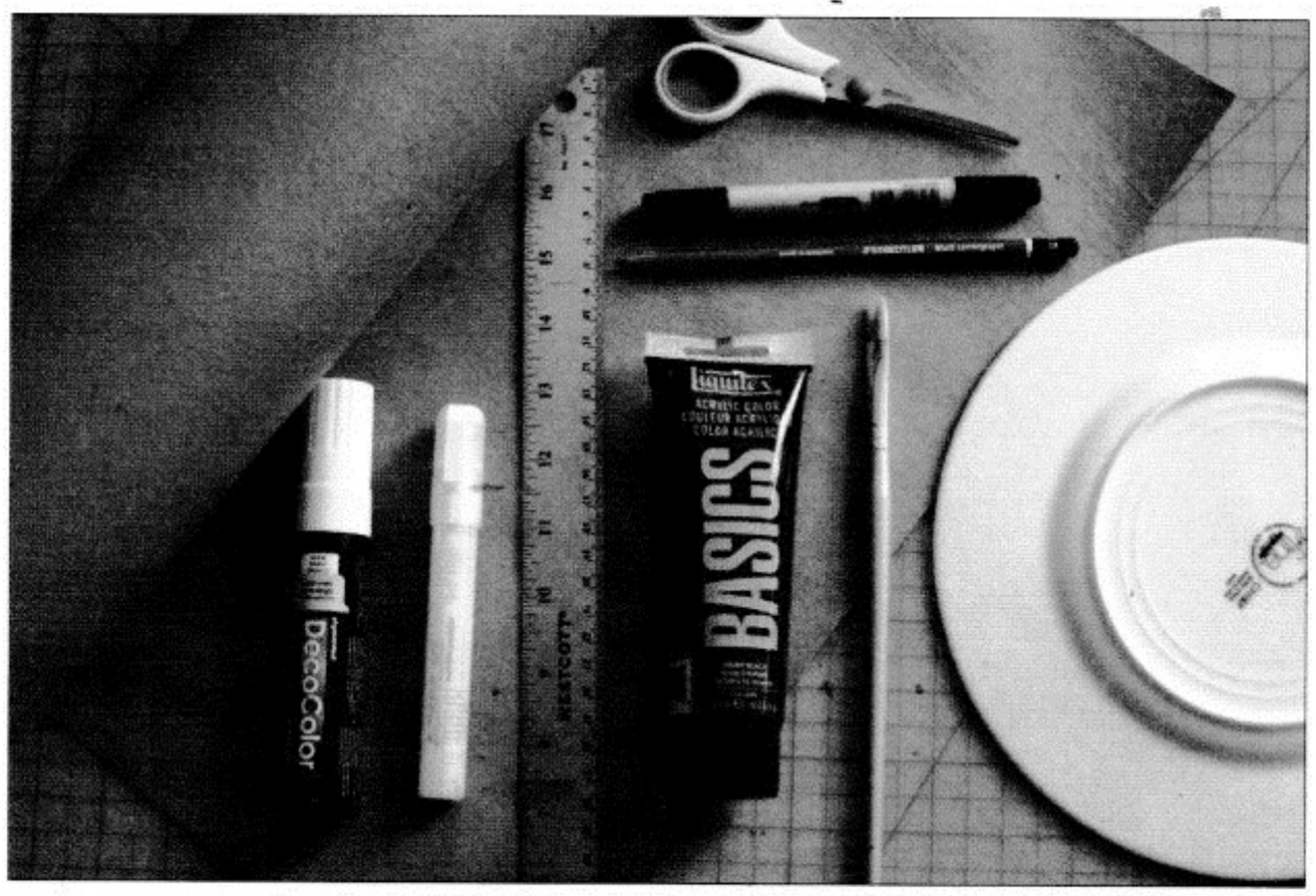
▲ TEINE SAMM Kui siltidele on kirjutatud, lisage soovi korral väikesi kaunistusi või kujunduselemente.

► KOLMAS SAMM Laske värvil täielikult kuivada. Siis lõnga silti auk ja kinnitage see paarikaupa kauni lillekimbu külge.

Samm-sammult

Kalligraafilised serveerimisalused

JÕUPABERIT LAUDLINANA KASUTADES saate luua lustliku alternatiivi tavalistele igavatele istekohasiltidele. Ainulaadne, kaunis ja odav. Proovige seda järgmisel korral, kui korraldate mõne suurema peo.

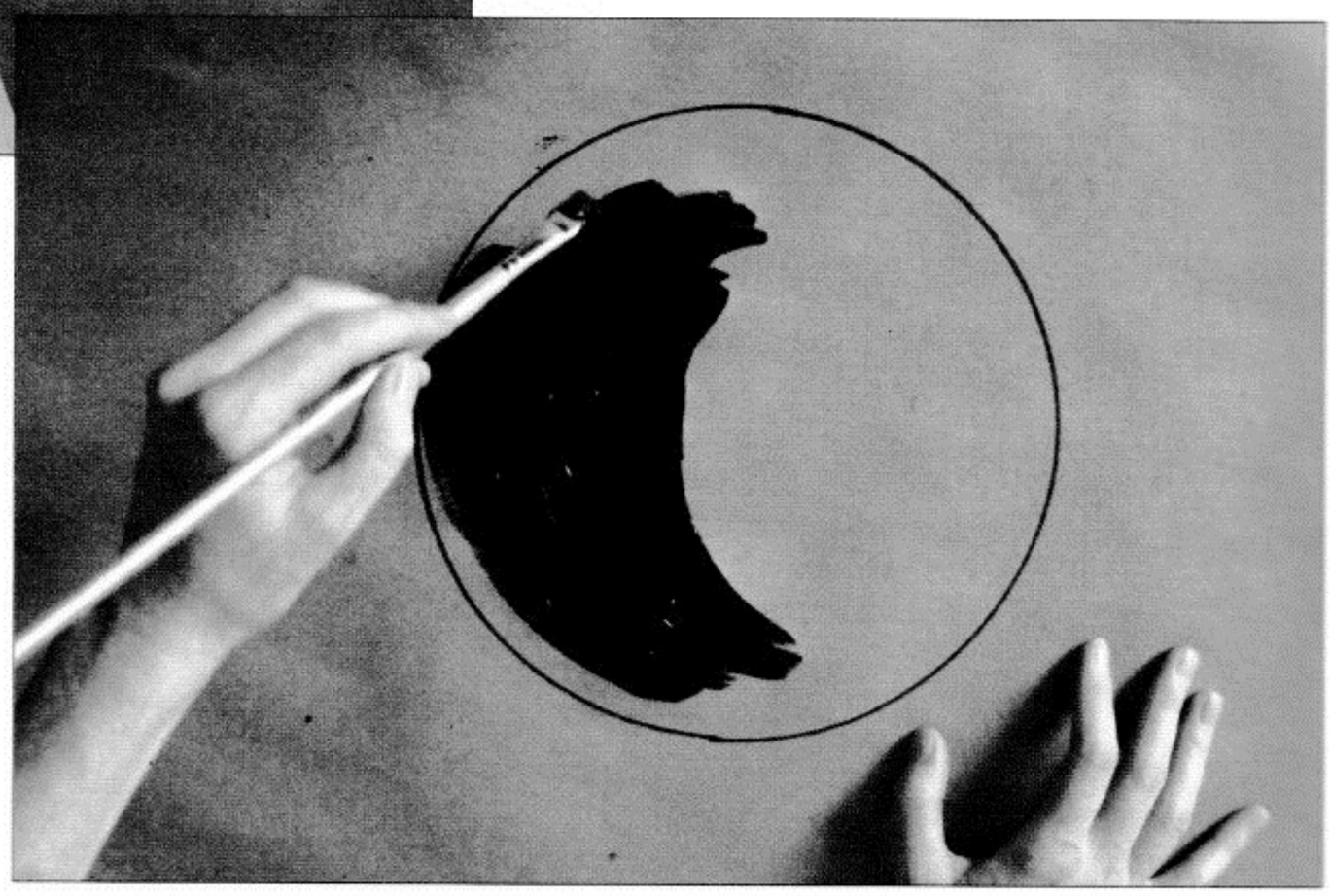


Materjalid

Jõupaber*
Pliiats
Joonlaud
Käärid
Pintsel
Must akrüülvärv
Must marker
Valge jämeda otsaga värvimarker
Praetaldrik

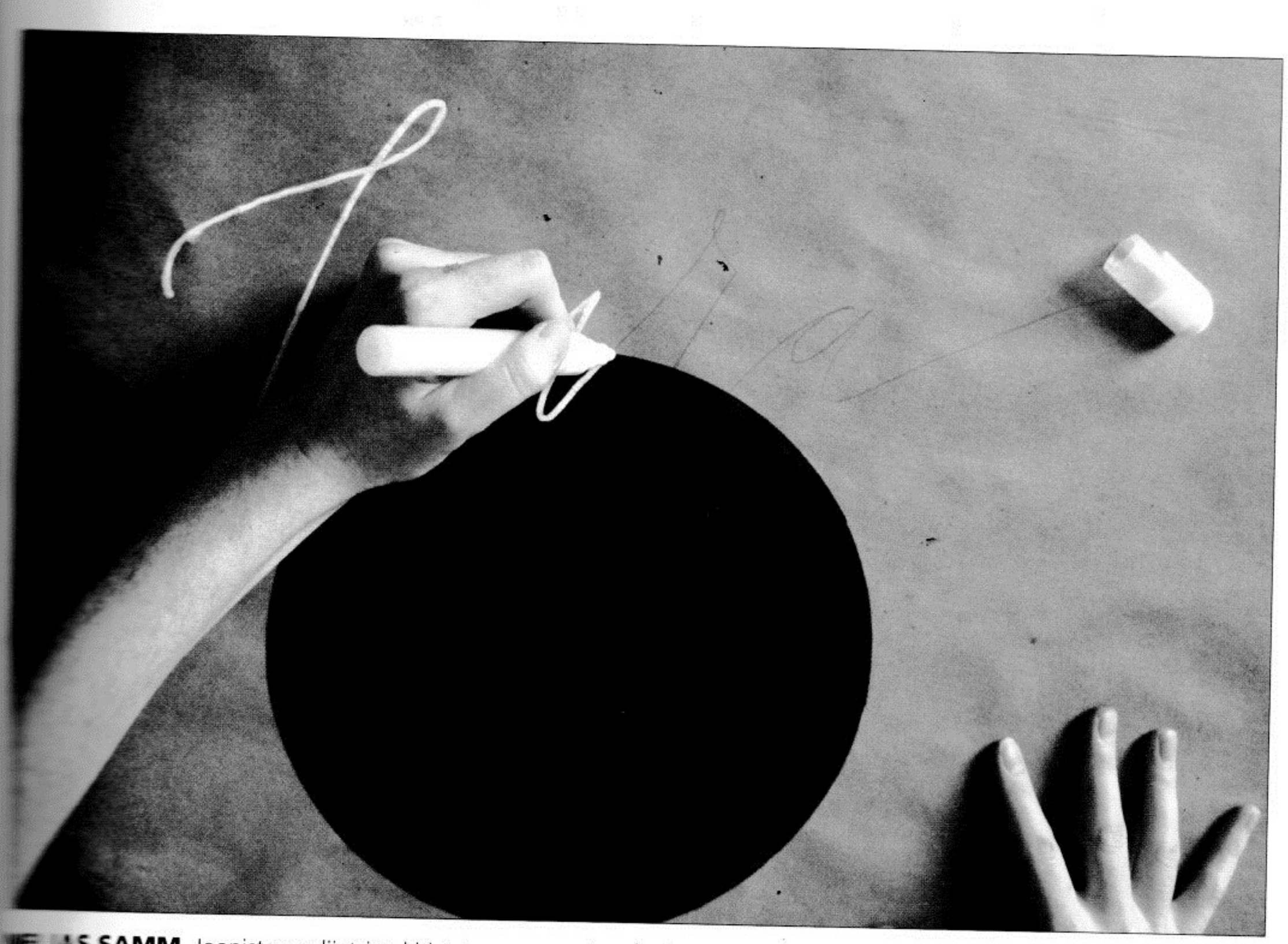
**Jõupaberitüki laius valige vastavalt oma laua mõõtmetele ja lauakatte iseloomule.*

▲ ESIMENE SAMM Rullige jõupaber lahti ja lõigake sobiva suurusega tükkideks. Asetage tükid istumiskohtade ette ja märkige koht, kus hakkab olema taldrik. Siis joonistage taldrikut šablooniks kasutades igale kohaalusele musta markeriga ring.



▶ TEINE SAMM Värvige ring hoolikalt musta akrüülvärviga ning laske värvil täielikult kuivada.

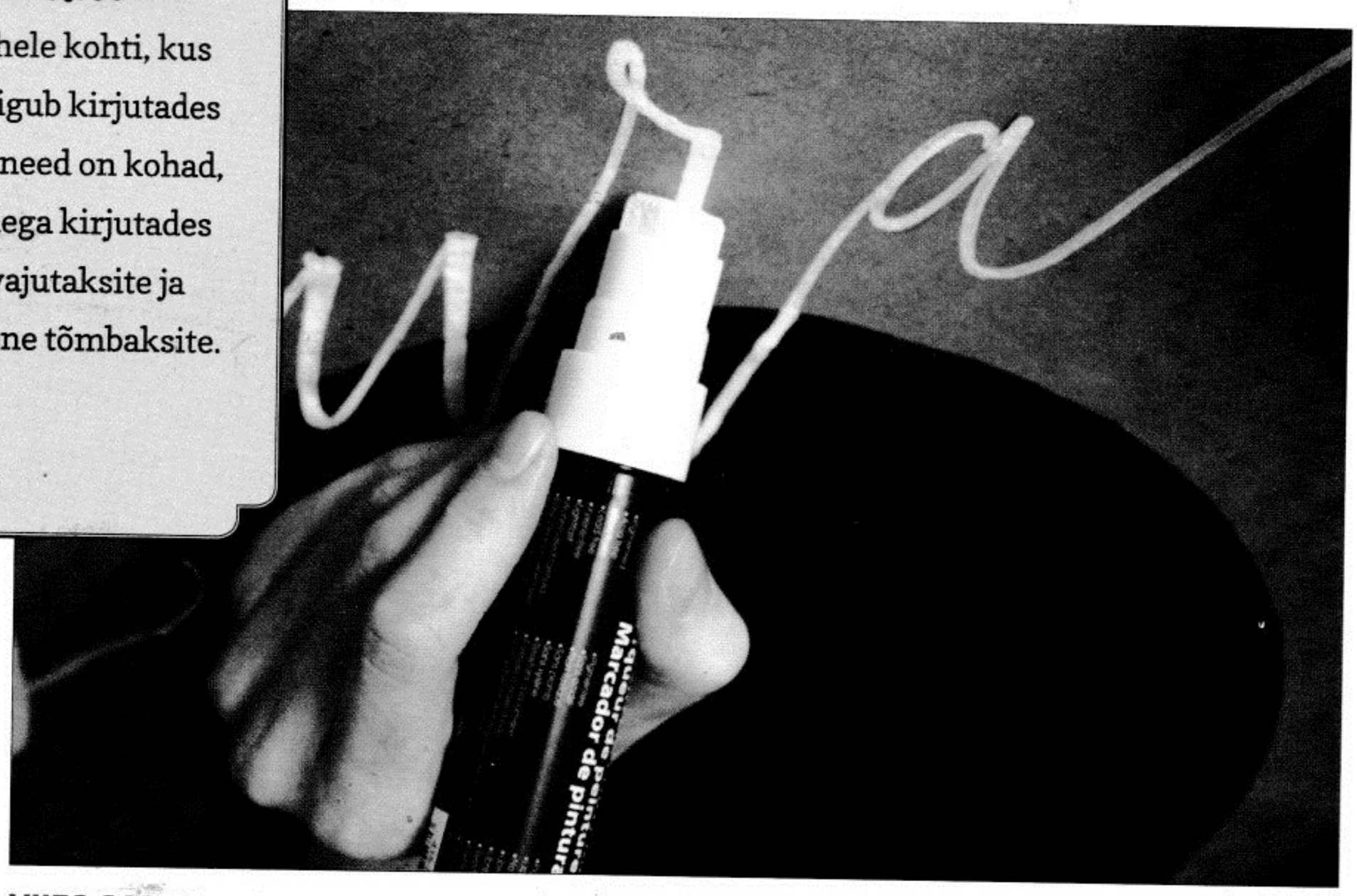
KOLMAS SAMM Kirjutage igale alusele pehme pliiatsiga (näiteks 2B) musta ringi kohale külalise nimi.



NELJAS SAMM Joonistage pliiatsiga kirjutatu peene valge värvimarkeriga üle.

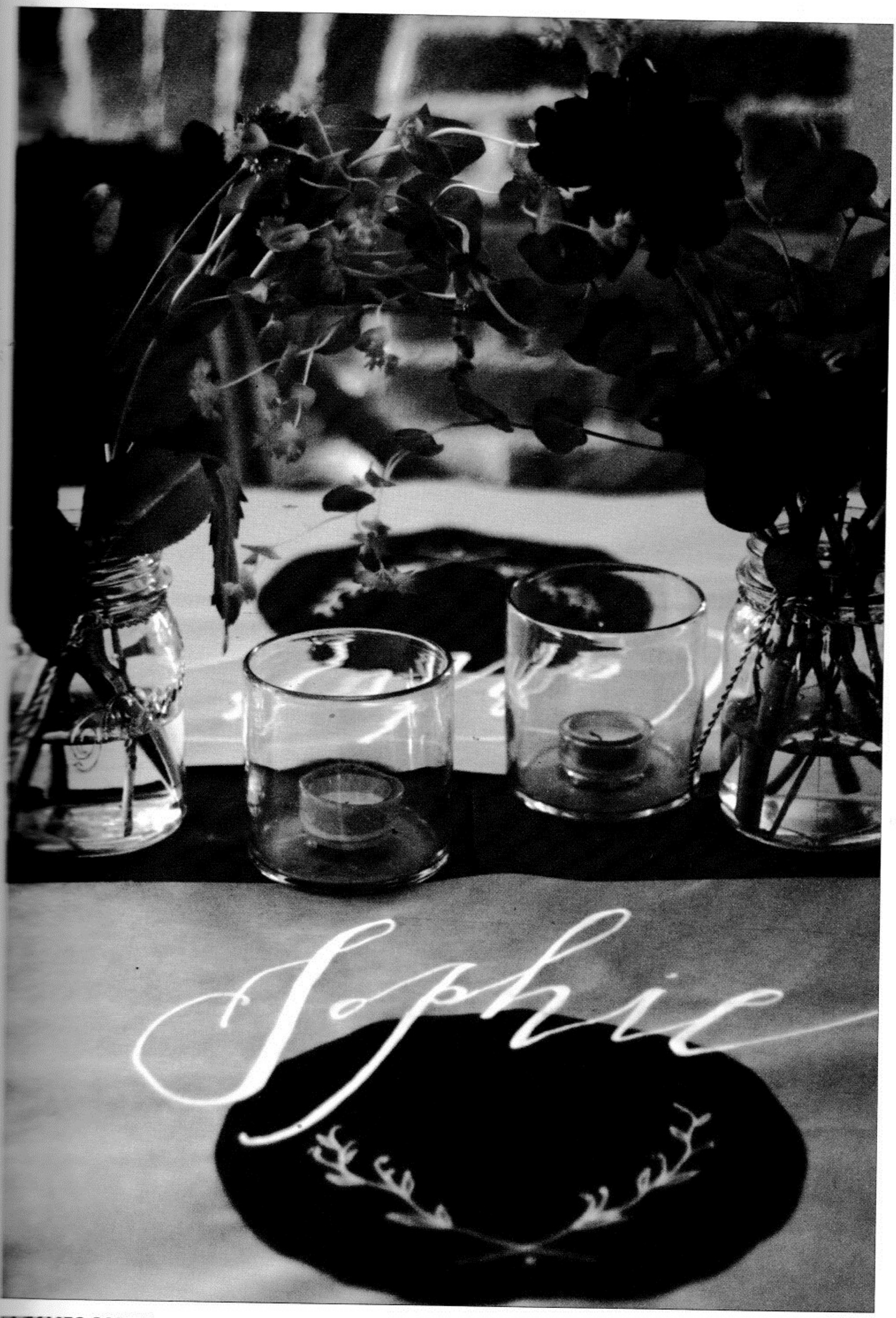
Soovitus

Pange tähele kohti, kus marker liigub kirjutades allapoole, need on kohad, kus te sulega kirjutades sellele vajutaksite ja laiema joone tõmbaksite.



VIIES SAMM Kalligraafilise mulje loomiseks tehke allapoole kulgevad jooned jämeda otsaga valge värvimarkeriga üle.

KUUES SAMM Kujundage graafiline illustratsioon või hoogne kaunistus ning lisage see valge värvimarkeriga igale alusele.



SEITSMES SAMM Kaunistage laud lillede ja küünaldega ning pidage pidu!

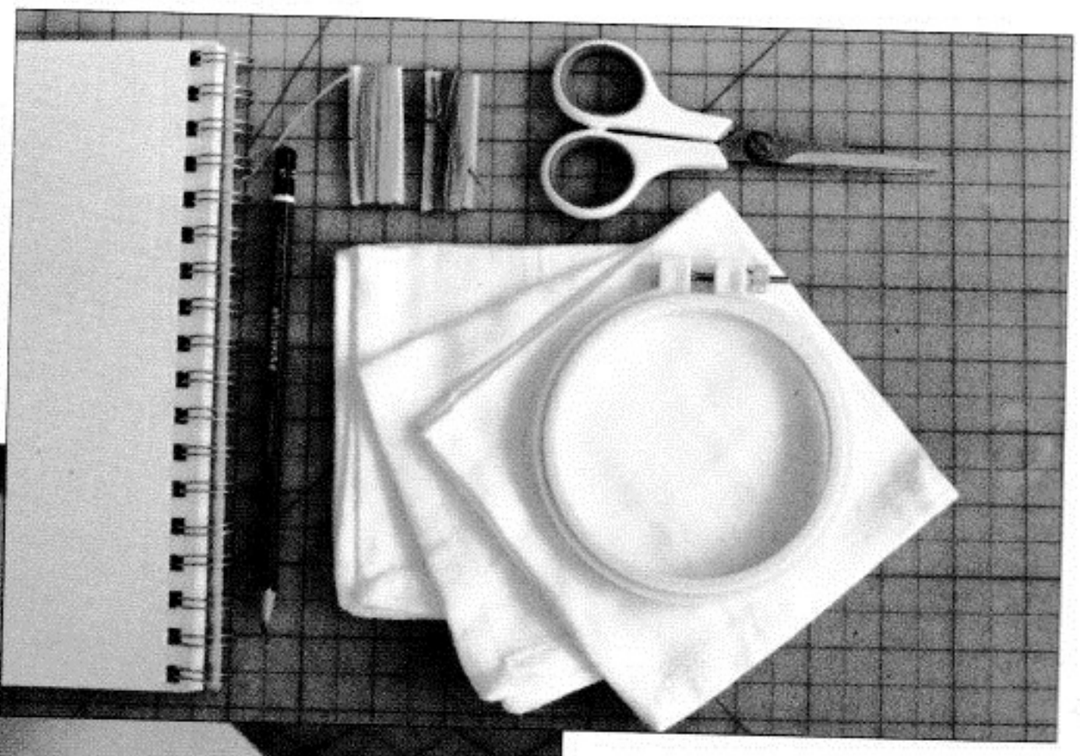
Samm-sammult

Monogrammidega kokteiliservjetid

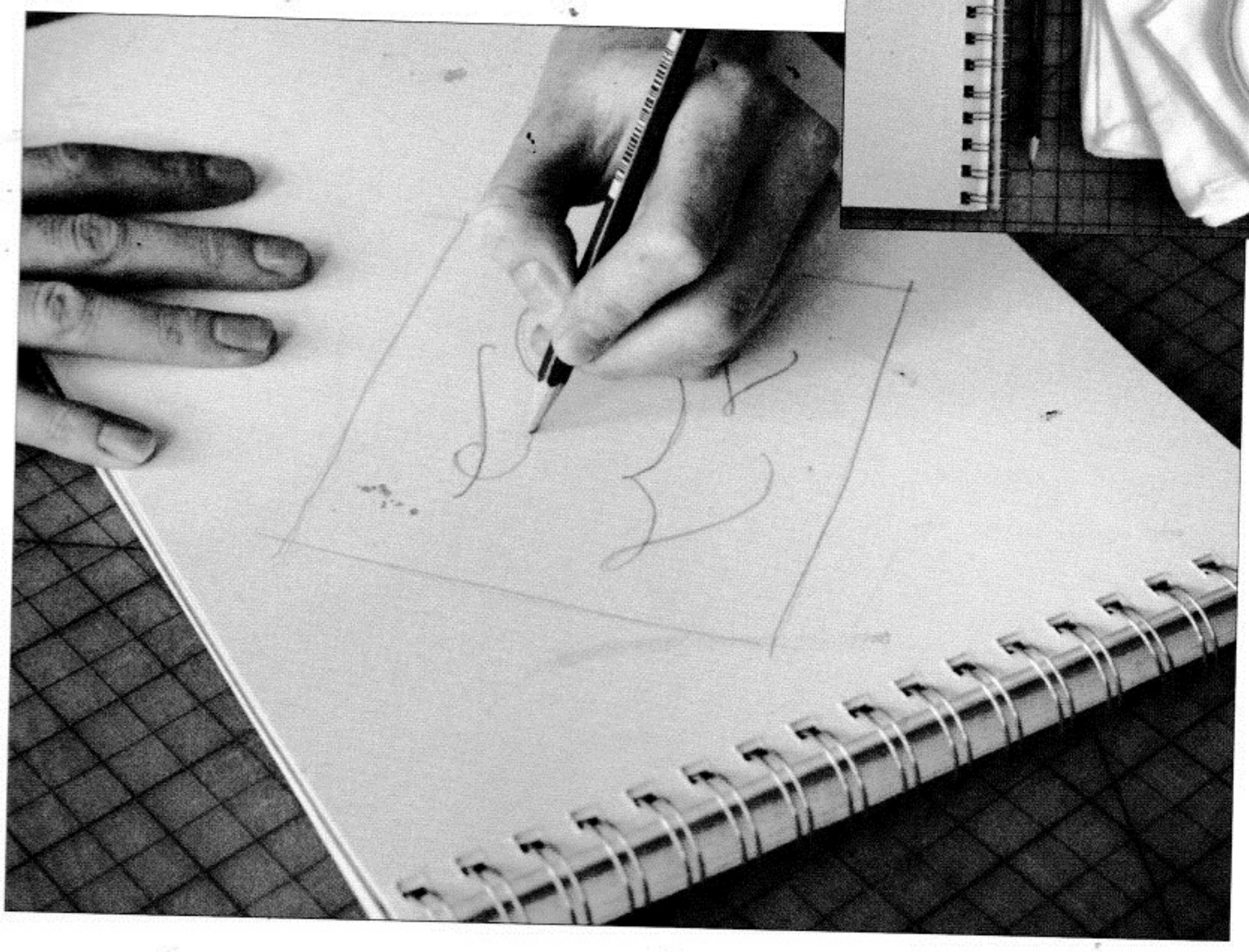
UNUSTAGE PLASTIKUST VEINIKLAASIMÄRGID! Järgmise peo jaoks tikkige monogrammidega kokteiliservjetid – see on ilus ja noobel viis aidata külalistel vahet teha, milline veiniklaas on kelle oma ning samas suupisted paigal ja näpud puhtad hoida. Kõige tavalisemas tikkpistes tikitud isiklikud servjetid on samas ka elegantsed peomeened.

Materjalid

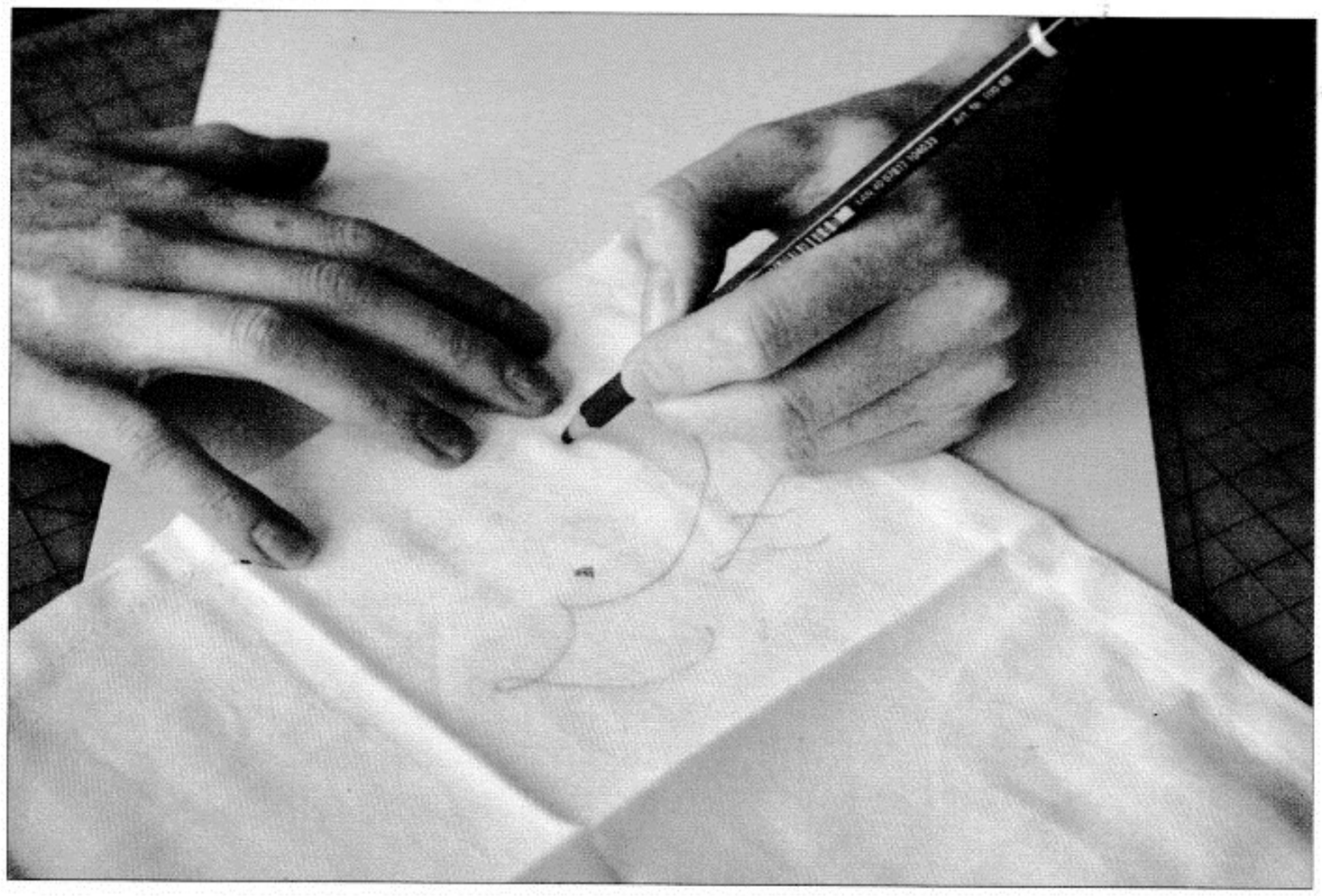
Valged tekstiilist kokteiliservjetid
Visandipaber
2B pliiats
Käärid
Tikkimisraam
Tikkimislõng vajalikus värvivalikus
Tikkimisnõel

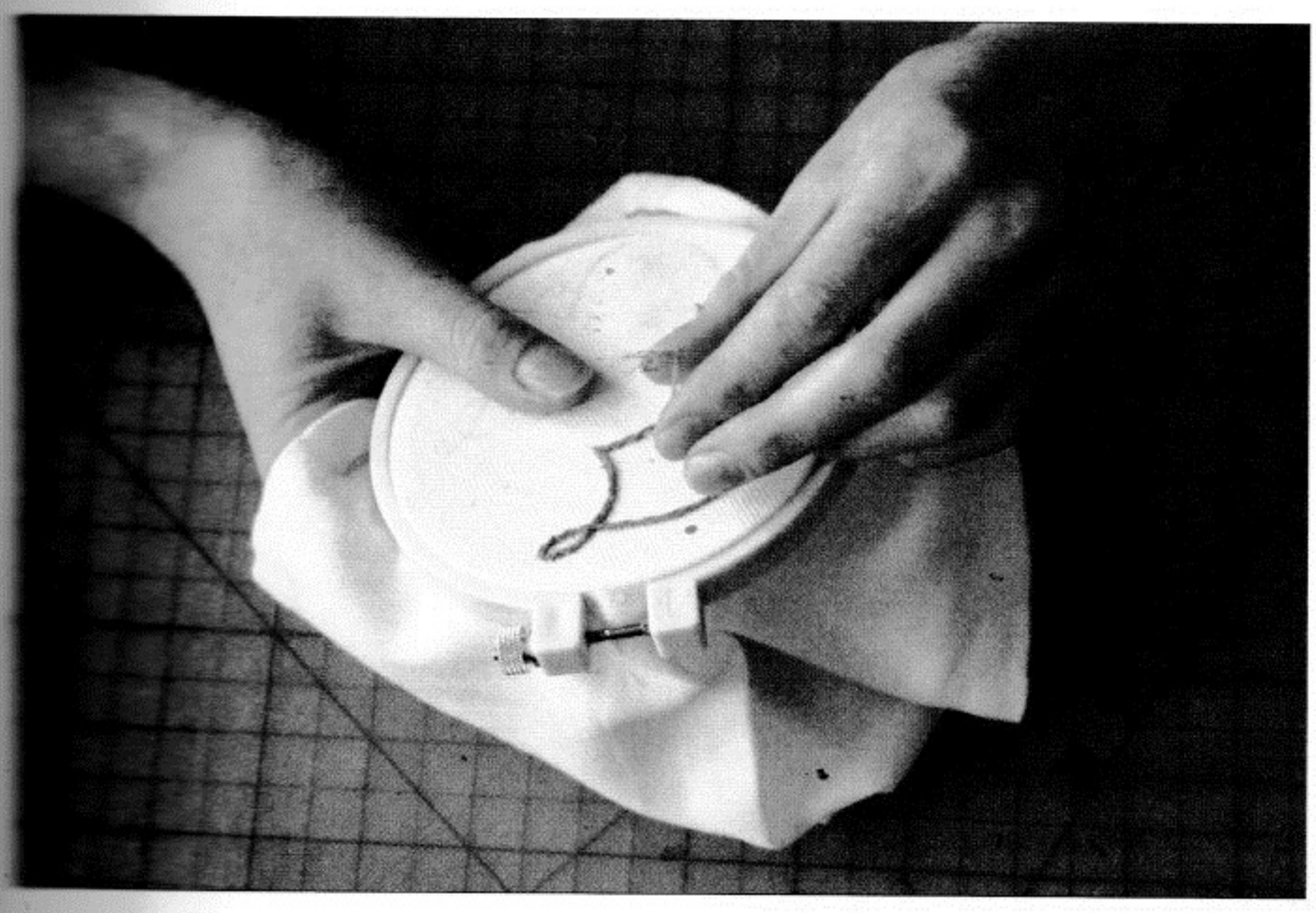


▼ **ESIMENE SAMM** Visandage iga külalise monogramm paberil. Monogrammid võivad olla ühesugused või igale külalisele oma. Valik on teie!



▶ **TEINE SAMM** Asetage servjett visandi peale ja joonistage monogramm pehme 2B pliiatsiga tekstiilile.

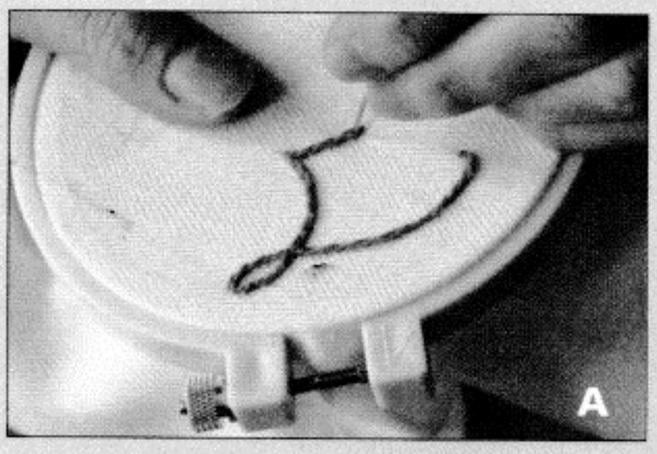


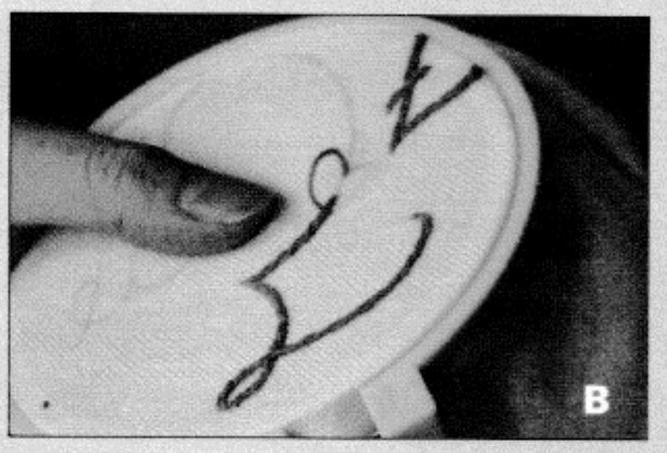


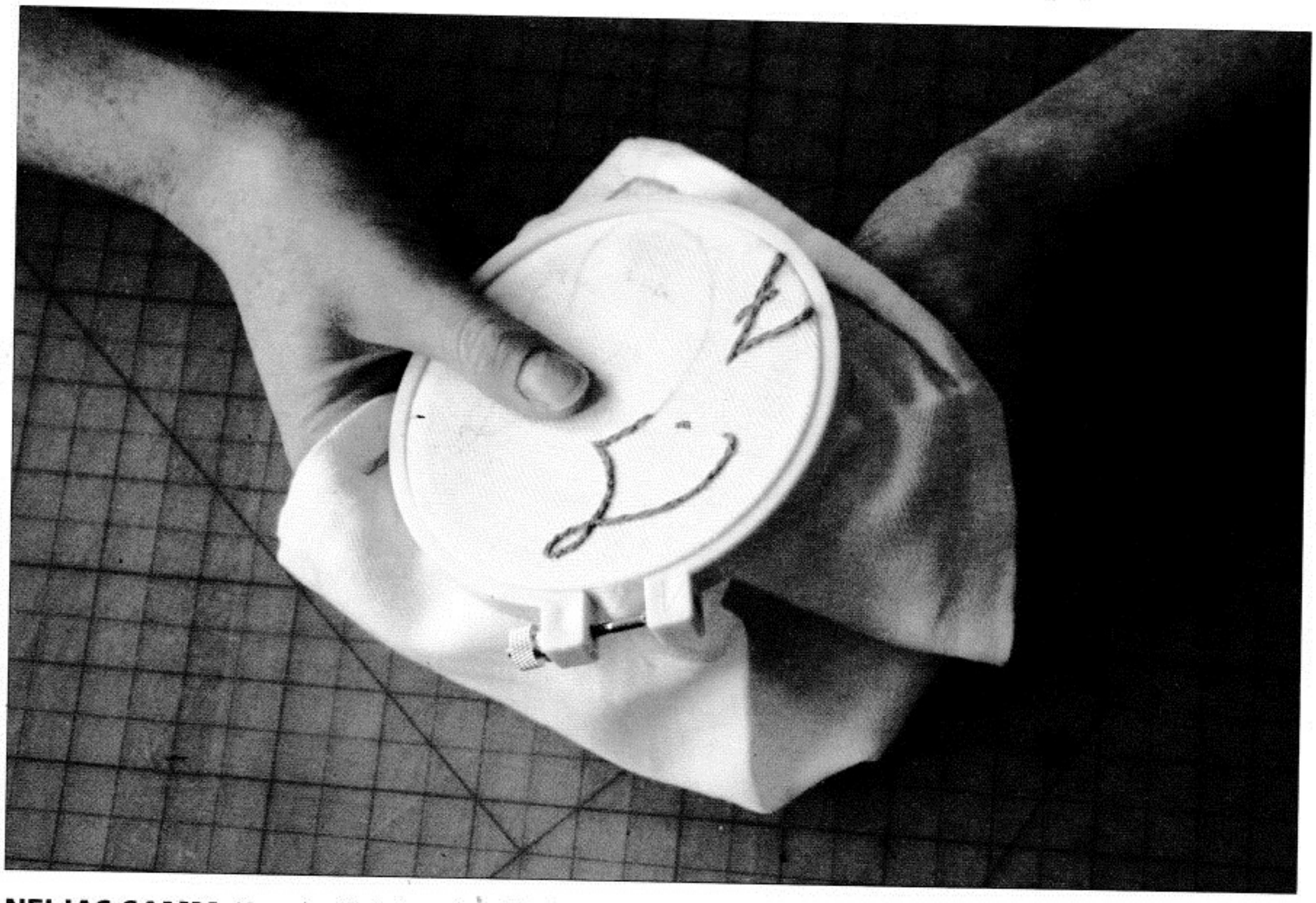
◀ **KOLMAS SAMM** Asetage servjett tikkimisraami rõngale ja vajutage selle peale raami välimine võru (see, millel on küljes kruvi). Kui kangas on kahe võru vahel, pingutage seda nii, et see oleks terve raami ulatuses ühtlase pingega. Siis fikseerige kangas kruvi pingutades. Pange tikkimislõng nõela taha ja tehke lõppu sõlm. Hakake mööda ette joonistatud joont tikkpistes tikkima (vt „Kuidas tikkpistes tikkida").

Kuidas tikkpistes tikkida

Tehke esimene piste, tõmmates nõela monogrammi alguspunktis tagaküljelt esiküljele. Torgake nõel 6 mm kaugusel läbi kanga tagasi. Järgmiseks pisteks torgake nõel läbi esimese piste keskpunkti (A). Siis torgake jälle 6 mm kaugusel joonel nõel läbi kanga tagasi (B).







NELJAS SAMM Korrake tikkpistet hoolikalt ette joonistatud joont järgides. Pärast viimast pistet siduge lõng servjeti tagaküljel kinni ja lõigake üleliigne osa ära. Korrake protsessi teiste servjettidega.

VIIES SAMM Kui kõik servjetid on tikitud, kasutage sama tehnikat servjettidele mõne teise värviga äärise tikkimiseks.

Soovitus

ältida sakke tikitud
el, kohandage piste
ust nii, et see järgiks
juvalt ka väikese
aadiusega kaari.

KUUES SAMM Triikige servjettidest võimalikud kortsud välja. Siis pidage pidu ja laske külalistel imestada nende isiklike kokteiliservjettide üle.

Kunstnikest

GABRI JOY KIRKENDALL on iseõppinud kunstnik ja Gabri Joy Studiosi kunstiline juht. Ta on spetsialiseerunud kirjakunstile, ent teeb ka joonistusi, akvarellmaale ja segatehnikat. Tema kunst ei kaunista mitte ainult ta enda elu- ja tööpaika USA looderannikul, vaid ta on klientide ja mõttekaaslaste juurde reisinud ka mitmel pool maailmas: Inglismaal, Hispaanias, Kanadas, Uus-Meremaal ja Austraalias. Gabri töid on esitletud ja müüdud selliste firmade kaudu, nagu näiteks Threadless, ja kohalikes kunstigaleriides. Ta tunneb rõõmu ka vabatahtlikust tööst sõltumatu ärikonsultandina ning aitab teistel täita nende unistusi ettevõtluse vallas. Rohkem infot Gabri ja tema käsilolevate projektide kohta leidub www.gabrijoystudios.com.

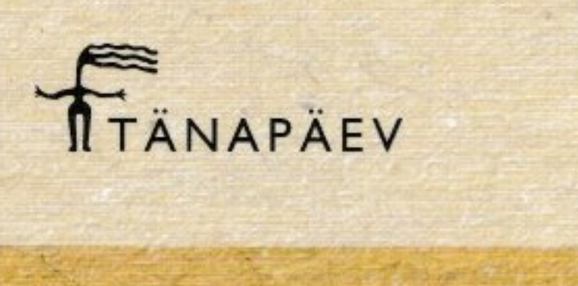
LAURA LAVENDER on alati kirglikult armastanud kunsti lummavat maailma. Ta omandas bakalaureuse kaunites kunstides ning on saanud õppida kalligraafiat paljude heade õpetajate juures. Tema töid on kasutanud kaardi- ja raamatukirjastused, moeloojad ning muusikud ja temast on kirjutatud ajakirjades ja blogides. Laura elab Kanadas Vancouveri saarel, kus ta maalib, õmbleb, hoolitseb aia eest, tantsib, laulab ja veedab aega oma perega. Rohkem informatsiooni Laura kohta on saadaval www.lauralavender.com.

JULIE MANWARING on juba pikka aega armastanud kalligraafias ja kalligraafilistes kaunistustes leiduvat rütmilist ilu. Tema kirjakunsti- ja illustratsiooniateljee Flourish & Whim kasvas välja tema armastusest tähtede ja kirest kunsti vastu. Julie tööd on ainulaadne segu klassikalisest ja modernsest – täiuslikult ebatäiuslikud liikumised, keerised ja lained loovad nõtke sõnade tantsu. USA looderannikult pärit Julie elab praegu oma kolmeliikmelise perega San Franciscos. Kui ta pole parajasti ateljees, võib teda leida mänguväljakul pojaga kiikumast, lähikonna kangapoode läbi kammimast või koos abikaasaga köögis uut pitsaretsepti välja nuputamast. Rohkem informatsiooni Julie kohta on saadaval www.flourishandwhim.com.

SHAUNA LYNN PANCZYSZYN on kirjakunstnik ja illustraator Orlandost, Floridast. Pärast Põhja-Florida ülikooli lõpetamist bakalaureusekraadiga oli ta praktikal kohalikus reklaamibüroos, kus tema armastus kirjakunsti ja illustratsiooni vastu kasvas ja küpses. Praegu on ta vabakutseline illustraator, kellel on ebatervislik kirg tüpograafia vastu ning ta oskab alati sõpradele ja sugulastele soovitada imelisi kalligraafia- ja pakkimisideid, mida nood ka meelsasti kasutavad. Talle meeldib algatada ka kirjakunsti äärealadele jäävaid projekte, nagu näiteks tema kolme sõna ja positiivsete tsitaatide projekt. Shauna töötab koduateljees koos oma väikese kutsika Teddyga. Rohkem informatsiooni Shauna kohta on saadaval www.shaunaparmesan.com.

Kirjakunst ja looming

SELLE RAAMATU ABIL VÕITE ÕPPIDA LOOMA KAUNEID KÄSITSI KIRJUTATUD KUNSTITÖID ja kirjakunsti vahenditega kaunistatud käsitööesemeid. Raamatus on palju loomingulisi soovitusi, lõbusaid harjutusi ja samm-sammulisi juhiseid tööde loomiseks. Siin on kirjeldatud hulka nutikaid ja ainulaadseid viise muuta sõnad ja tähed tõsisteks kunstitöödeks, mis sobivad kingituseks, kodu kaunistamiseks ja paljuks muuks. Tutvustatakse tehnikaid nüüdisaegsest kalligraafiast ja illumineerimisest kuni kriidikalligraafiani, ja õpetatakse, kuidas teha keerukaid ehistõmbeid ja kaunistusi, kirjutada lõuendile pintslikirja, teha ise tahvel, kaunistada keraamikat ja digiteerida oma tööd trükkimise jaoks. Selle kõige ümber ja vahel leidub palju inspireerivat, aga ka kasulikke nõuandeid kunstnikelt, mis julgustavad end kirjakunsti alal aina edasi harima.
Samuti leidub siin otse raamatus palju harjutuslehekülgi, millel kohe õpetuste järgi kätt proovida.



9 789949 851003 >

TÄNAPÄEV